

汉语言文学本科专业课
中国古代作家作品专题研究（课程代码：00422）
通关宝典（讲义）

中国古代作家作品专题研究（河南）

ZHONGGUOGUDAIZUOJIAZUOPINZHUANTIYANJIU

目录

第一部分	《诗经》研究	4
◆ 模块一	《诗经》的分类及有关问题	4
◆ 模块二	《诗经》的内容及思想	5
◆ 模块三	《诗经》的文学成就	6
◆ 模块四	《诗经》对后世之影响	6
◆ 模块五	《诗经》研究史概况	7
第二部分	《庄子》研究	8
◆ 模块一	庄子的生平、时代与思想	8
◆ 模块二	《庄子》的版本、内容与文学特色	9
◆ 模块三	《庄子》的传播、影响与研究	10
第三部分	《史记》研究	10
◆ 模块一	司马迁的家世及《史记》	10
◆ 模块二	《史记》的笔法	11
◆ 模块三	《史记》的艺术特色	12
◆ 模块四	《史记》研究	12
第四部分	陶渊明研究	13
◆ 模块一	陶渊明的生平及陶集版本	13
◆ 模块二	陶渊明的诗歌内容	13
◆ 模块三	陶渊明的辞赋与散文	14
◆ 模块四	陶渊明诗歌的艺术贡献	14
◆ 模块五	有关陶渊明研究的历史及现状	15
第五部分	李白研究	16
◆ 模块一	李白的生平、思想及性格	16
◆ 模块二	李白的诗歌创作	16
◆ 模块三	李白研究状况	17
第六部分	杜甫研究	18
◆ 模块一	杜甫的生平	18
◆ 模块二	版本书目介绍	19
◆ 模块三	杜甫的思想	20
◆ 模块四	杜诗的思想内容	20
◆ 模块五	杜诗的艺术特色	20
◆ 模块六	杜诗的创作原则	20
◆ 模块七	杜甫研究状况	21
第七部分	苏轼研究	22
◆ 模块一	生平与思想	22
◆ 模块二	苏轼的创作成就	22
◆ 模块三	研究概况介绍	24
第八部分	辛弃疾研究	26

◆ 模块一 辛弃疾的生平	26
◆ 模块二 辛弃疾词作的内容	26
◆ 模块三 辛词的艺术成就	26
◆ 模块四 辛弃疾在文学史上的地位和影响	27
◆ 模块五 辛弃疾评论研究	28
第九部分 关汉卿研究	29
◆ 模块一 关汉卿的生平及创作	29
◆ 模块二 关汉卿的公案剧	29
◆ 模块三 关汉卿的爱情风月剧	30
◆ 模块四 关汉卿的历史剧	32
◆ 模块五 关汉卿杂剧的艺术成就	32
◆ 模块六 关汉卿与其杂剧研究综述	33
第十部分 《西厢记》研究	33
◆ 模块一 《西厢记》的作者及版本	33
◆ 模块二 《西厢记》的研究概况	34
◆ 模块三 “西厢”故事的演变	35
◆ 模块四 《西厢记》的思想内容与人物	35
◆ 模块五 《西厢记》的艺术成就	37
◆ 模块六 《西厢记》的影响	37
第十一部分 《西游记》研究	38
◆ 模块一 《西游记》的成书过程	38
◆ 模块二 《西游记》的版本	38
◆ 模块三 《西游记》作者的考证	38
◆ 模块四 《西游记》研究现状概述	39
◆ 模块五 《西游记》的思想内容	39
◆ 模块六 幻笔、戏笔和寓笔	41
第十二部分 《红楼梦》研究	41
◆ 模块一 《红楼梦》的作者	41
◆ 模块二 《红楼梦》的补作	41
◆ 模块三 《红楼梦》的思想	41
◆ 模块四 《红楼梦》的版本	42
◆ 模块五 《红楼梦》的艺术	43
◆ 模块六 《红楼梦》的研究	44

第一部分 《诗经》研究

《诗经》概述：

（一）《诗经》的概念

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集，记录了殷商末年至春秋中叶六百余年间的社会生活，先秦时称为《诗》，或《诗三百》、《诗三百篇》，《诗经》是儒家学者把它尊为经典之后的称呼。

梁启超说“现存先秦古籍……其真金美玉、字字可信者，《诗经》其首也。”

（二）《诗经》在我国文学史上有着举足轻重的地位。

- 1、集结过程中开创了“赋诗言志”的时代，且问世之初便形成“著书引诗”的时代。
- 2、汉朝时正式列为“五经”之一，始终是儒家学者必读教材。
- 3、其原始性和经典性为文学、语言学、文化、宗教、哲学的发展确立了基本框架。

◆ 模块一 《诗经》的分类及有关问题

知识点一 关于《诗经》的分类

《诗经》分为风、雅、颂三类，《周礼·春官》中就有记载。诗序认为是从思想意义的角度划分的，朱熹认为是依据作者不同而划分的。较为接近事实的划分是音乐说：风诗是乡土之音，即诸侯所辖地域的地方俗乐；雅诗为朝廷之音，即中央政权所在地的音乐；颂诗为宗庙之音，即宗庙祭祀时的舞乐。

知识点二 关于《诗经》的作者

确定作者，首先要取得内证，其次依据《左传》等史书。目前可确定作者的有6篇，《邶风·载驰》为许穆夫人，《小雅·节南山》为家父，《小雅·巷伯》为寺人孟子，《大雅·崧高》和《大雅·烝民》二诗为尹吉甫，《鲁颂·閟宫》为奚斯。另有三篇基本可以确定作者，或至少可以作为一说，《小雅·棠棣》为召公虎，《大雅·抑》为卫武公，《大雅·桑柔》为芮良夫。

知识点三 关于《诗经》产生的地域及创作的时代

1、十五国风

风有十五国风，十五地为周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳。《毛诗》认为“二南”为西周初年作品，应有西周末至东周时作品；王风是东周后作品；郑风全部是春秋时作品；魏风中讽刺统治者的诗作别具一格；唐风勤俭质朴，忧深思远，应有东周初年诗作；秦风崇尚气力、武功，其创作时间应在东周末至春秋时；桧风全部是西周时作品；曹风中《下泉》一诗按王先谦所言将是《诗经》中产生最晚的一首；豳风诗《破斧》、《东山》、《七月》是国风中创作最早的诗作之一。

2、二雅

二雅都是西周王畿之作。大雅大部分作于西周初年，最早的是《文王》，小部分作于西周后期。小雅小部分作于西周初年，大部分作于西周后期。二雅大部分为贵族诗作，少数为民歌。

3、三颂

周颂都是西周时代的祭祀之作；鲁颂均为春秋时的作品；古文经学派认为商颂应作于商代，今文经学派认为商颂是春秋时宋国的作品。

知识点四 《诗经》的成书及推广

诗的搜集有采诗说和献诗说。献诗说记载于《国语·周语》、《国语·晋语》、《左传》，采诗说见于《礼记》、《汉书》。只有通过权力机构才能完成大面积搜集工作。重视搜集诗，是满足统治者燕飨，充当教育贵族子弟教材以及了解民情的需要。其真正目的在于推广诗，加强王室与地方的紧密联系，强化王族统治。

知识点五 孔子与《诗经》

孔子是第一个将《诗经》选作教学内容的教师，第一位研究《诗经》的大师。提出“思无邪”、“兴观群怨”。

知识点六 《诗经》的《大序》与《小序》

《毛诗》学派取代“三家诗”，《诗序》起重要作用。宋人大胆质疑，诞生欧阳修为首的疑序派，集大成者是朱熹。两宋后，疑序派、废序派唇枪舌战千余年。值得探讨的四个问题：

- (1) 《诗序》作者问题；
- (2) 《大序》、《小序》的划分；
- (3) 存废之争本质是要以自己的观点解释《诗经》，获得学术领导权；
- (4) 《诗大序》：以总结《诗经》创作经验为中心，概括并发展了先秦以来儒家对诗歌的认识，就诗歌的基本特征、社会作用、文学与社会的关系等问题提出自己的观点，尤其美学思想，对后世影响极大。李泽厚称之为“东汉儒家美学的一篇不可忽视的重要文献”。

知识点七 《诗经》的流传与师承

1、三家诗

汉初讲《诗》者主要有鲁、齐、韩三家，“言诗于鲁则申培公，于齐则轅固生，于燕则韩太傅（韩婴）”，鲁诗、齐诗以国得名，韩诗以人得名，合称“三家诗”。于西汉时立于官学，兴盛一时。用汉隶书写，与较晚的毛诗学派区别，称为今文诗经学派。三家诗以鲁诗出现最早，以齐诗在当时影响最大但消亡最早，以韩诗传世文献最多（齐诗亡于三国纷争时，鲁诗亡于西晋，韩诗亡于北宋）。

2、毛诗学派

毛诗因其传授人的姓氏得名，秦汉间鲁人毛亨传诗于赵人毛萇，毛萇广为传授。至西汉末经今古文之争，有别于三家诗，归于古文经学派。东汉时古文经学派抬头，《毛诗》立于官学，与齐、鲁、韩并称为四家诗。毛诗胜在事实多联系《左传》，训诂多同于《尔雅》，诗序较为合理，又得到大学者郑玄为之作笺。

知识点八 《诗经》重要典籍简介

五四之前《诗经》研究最重要的十部著作：

- 1、《毛诗正义》，毛亨传，东汉郑玄笺，唐孔颖达疏，总结两汉至初唐诗经研究成果，带有里程碑性质的专著。
- 2、朱熹《诗集传》，代表宋学诗经研究成果，同样具有里程碑性质。
- 3、明孙钊著《孙月峰先生批评诗经》，突破经学桎梏，开始从文学角度看待诗经。
- 4、清姚际恒《诗经通论》，摆脱汉学、宋学之争，独立阐发自己的思想，与崔述《读风偶识》、方玉润《诗经原始》被誉为独立思考派的三部鼎立之书。
- 5、清段玉裁《诗经小学》，自觉运用文字音韵学理论对诗经文学进行系统研究。
- 6、清陈奂《诗毛氏传疏》，清代古文经学派集大成之作，为研究毛诗必读之作。
- 7、马瑞辰《毛诗传笺通释》，从音韵、训诂入手。
- 8、清王先谦《诗三家义集疏》，是清代今文《诗经》研究集大成之作。陈奂、马瑞辰、王先谦的著作被誉为清代三大治《诗》之作。
- 9、清江有诰《诗经韵读》，清代《诗》音韵研究最为完善的著作。
- 10、清王之夫《诗经稗疏》，以辨名物训诂、考订山川、器物、制度为主的研究著作。

◆ 模块二 《诗经》的内容及思想

知识点一 《诗经》反映的社会生活

《诗经》是周代社会生活的一面镜子，全面反映了西周初年至春秋中叶周代社会的政治、经济、思想、文化及社会生活。

- (1) 全面反映了周人的劳动生活，如农耕、蚕桑、采摘、建筑、畜牧等，有助于了解周代经济制度和经济思想。

- (2) 反映周人的爱情、婚姻及家庭生活,为了解当时价值观念、审美观念、社会风俗、婚礼仪式等提供史料。
- (3) 反映周人兵役、徭役及战争生活。反映兵役徭役制度、战争给百姓带来的痛苦灾难,同时赞美将帅军容等。
- (4) 反映周人的政治生活。对奴隶主贵族的揭露与批判,对国家和社会的冷静思考,以及深沉的忧患意识。
- (5) 反映周人的宗教生活。宗教政治化是周人宗教的一大特色,祭祀、歌颂祖先等显示出自豪感和崇敬心理。
- (6) 记载贵族的燕飧生活。是周人礼乐制度的反映,巩固宗法制的基础。是我国饮食文化、酒文化的最早记录。

知识点二 《诗经》反映的社会思想意识

- (1) 反映早期知识分子的忧患意识,为后世知识分子人品、人格、理想、情操的建立和健全起到不可估量的影响。
- (2) 反映那个时代的宗教意识。表现出周人“敬天禘祖”的独特宗教观念。
- (3) 反映劳动人民的反抗意识。被压迫、剥削后的不满与反抗,表现出对人生价值、自我意识的追求。
- (4) 反映周人的道德意识。孝、德、礼、服务于宗国的道德及理想、情操、人格道德已大量出现。
- (5) 反映先民们的审美观念及文学创作的基本原则。

◆ 模块三 《诗经》的文学成就

- 1、质朴淳厚的艺术风格。发乎真情,淳朴自然。
- 2、浓郁的抒情风味。以“情”为灵魂。
- 3、情景交融的意境。使读者通过联想和想象,产生共鸣,受到感染,加深对作品的理解。
- 4、多种手法塑造人物形象。

一是用赋笔直描,直接描绘、塑造艺术形象。如《卫风·硕人》是标准的“美女赋”。

二是利用曲折情节。如《卫风·氓》通过曲折情节、细腻的心理刻画塑造出人物形象。

三是通过细节描写。如《邶风·静女》“搔首踟蹰”活灵活现地表现出男主人公焦灼不安的心情。

四是对比、烘托等手法塑造人物形象。如《卫风·氓》、《邶风·谷风》是通过婚前婚后的对比来安排情节、塑造人物,《卫风·君子于役》、《秦风·蒹葭》通过景物描写塑造人物。

- 5、赋、比、兴的表现手法。

朱熹《诗集传》:“赋者,敷陈其事而直言之也;比者,以彼物比此物也;兴者,先言它物以引起所咏之辞也。”王昌龄《诗格》将“兴”分为14格,曰感时、引古、叙事入兴等。

赋:造成铺采摘文的气势,创造情景交融的意境,状物、形声、写人、摹景等实为增强诗歌艺术魅力的重要手段。比:增强诗歌感情色彩和抒情性,使作品描绘的事物更鲜明、具体,形象地表现出事物的本质特征,表达作者不便表达的思想感情。兴:使诗篇更为曲折、生动,展开丰富联想,有助于渲染气氛、烘托形象,将抽象的概念和复杂的心理活动,以具体可感的形象表达出来,为创造感人的意境及描写生动的形象奠定基础。

- 6、回环复沓的篇章结构。

复沓指一首诗由若干章组成,章与章字句基本相同,只是相应地变换少数字词,反复咏唱。充分抒情,造成回环跌宕的艺术效果;有效调动读者感情,在反复吟唱中加深对作品的理解和对诗歌意境的体会;可以渲染、强化主题,表现出强烈的感情和迫切的愿望;表现感情发展的脉络和事物发展的进程。

- 7、灵活多变的句式。以四言为主。杂言句式形式活泼自由,读来节奏感强,具有音乐美,富于表现力。

- 8、丰富多彩的修辞手法。比喻、夸张、借代、对偶、排比、示现、摹状、顶针、反诘、警策、对比、拟人等等。

- 9、鲜明、准确、生动、丰富的语言。单音词、双声、叠韵、双声叠韵、重言连绵等。

- 10、和谐自然的韵律。

《诗经》用韵五个特点:一是韵脚有实词虚词两种;二是用韵形式甚多;三是用韵较密;四是韵脚位置多样;五是和谐自然。

◆ 模块四 《诗经》对后世之影响

知识点一 《诗经》的思想对后世的影响

- 1、《诗经》中的爱国主义思想对后世的影响。

诗经中的爱国主义思想是很朦胧的、很原始的,所爱的仅仅是宗国,爱国主义成为文学作品的永恒主题,《诗经》是其源头。

2、忧国忧民、重视社会责任、重视人生价值的积极入世思想对后世有重大影响。

《诗经》塑造了众多的知识分子形象,具有满腔政治热情,敏锐洞察力,关心国事,注意时局的发展动向,我国历代有作为的政治家、社会活动家都不同程度地受到《诗经》忧患意识的感染和熏陶。

3、《诗经》体现出的审美意识及文艺思想对后世影响很大。奠定了我国古代美学思想及文学理论的基础。

4、《诗经》的宗教意识与伦理意识对后世也有很大影响。

知识点二 《诗经》的艺术成就对后世的影响

1、《诗经》的现实主义精神,成为推动古代进步文学创作的巨大动力。

《诗经》中的许多作品都深刻反映了公元前 11 世纪至公元前 6 世纪的社会现实,具有鲜明的现实主义精神,获得中国现实主义文学源头的美称,使现实主义的创作方法成为我国古典文学中最主要的创作方法。

2、《诗经》的表现手法对后世有极大的影响,自诗经问世以来,赋、比、兴的表现手法,一直是古代诗人进行文学创作的基本表现手法。

3、《诗经》其他艺术成就对后世亦有极大影响,《诗经》生动、形象、准确的用语,奠定了我国诗歌创作的语言基础,《诗经》坦直、爽快的语言深受后世作家的喜爱多被借用到自己诗句中,《诗经》中的用韵形式和节奏要求、修辞手法、意境的创作被后世广泛接受。古典诗歌常见主题在《诗经》均有反映,王立《中国古代文学十大主题》原型均归于《诗经》。

知识点三 《诗经》对雅俗文学的结合产生了巨大影响

《诗经》是雅俗文学结合的产物,三颂、二雅、十五国风大部分是贵族创作的雅文学,具有明显的典雅风格和沉稳、庄重的贵族气质。二雅中的《谷风》、《苕之华》、《何草不黄》为西周民歌,常用回环沓手法及清新活泼的用语,透露出雅文学向俗文学靠拢的迹象。影响着后世民间文学的创作和发展。

◆ 模块五 《诗经》研究史概况

知识点一 20 世纪之前的《诗经》研究

1、先秦时期《诗经》研究

- (1) 春秋时期为赋《诗》言志时期,此时重在诗的应用;
- (2) 战国时期为著书引《诗》时期;
- (3) 儒家学者已将《诗》作为说理依据,并对《诗》及有关问题加以研究。

2、两汉时期的《诗经》研究

- (1) 西汉“废黜百家,独尊儒术”的文化政策为《诗经》研究开拓了经学研究的广阔天地。
- (2) 经学的今古文之争,推动了《诗经》研究的第一个高潮。
- (3) 郑玄成为两汉《诗经》研究集大成者,《毛诗笺》为其代表作。

3、魏晋南北朝《诗经》研究

- (1) 经学研究放慢,促进《诗经》文学研究。
- (2) 刘勰、钟嵘对《诗经》文学研究作出极大贡献。
- (3) 陆玕《〈毛诗〉草木鸟兽疏》成为诗经博物学研究的开端。

4、隋唐五代《诗经》研究

- (1) 经学研究重新提到重要位置。
- (2) 孔颖达《〈毛诗〉正义》,成为汉学诗经里程碑式作品,代表《诗经》研究的最高水平。
- (3) 陆德明《经典释文·〈毛诗〉音义》标志着人们开始关注《诗经》音韵问题。

5、两宋《诗经》研究

- (1) 宋学《诗经》研究,引发存序派与废序派之争,促进《诗经》研究的第二个高潮。
- (2) 朱熹《诗集传》代表宋学《诗经》研究的最高水平,成为《诗经》研究第二个里程碑式的作品。

(3) 蔡卞《毛诗名物解》、王应麟《<诗>地理考》、《<诗>考》标志着《诗经》研究的多样性。

6、元明《诗经》研究

(1) 明代《诗经》研究从经学走向文学关键时期，以《孙月峰先生批评<诗经>》为代表。

(2) 陈第《<毛诗>古音考》开启了《诗经》音韵学乃至先秦古音研究。

(3) 戴君恩《读风臆评》从纯文学欣赏角度评论《诗经》，开拓了文学研究新天地。

7、清代《诗经》研究

(1) 清代形成《诗经》研究第三个高潮。

(2) 陈奂、马瑞辰、王先谦三人成为清代治《诗》三大家，代表清代《诗经》研究的最高水平。

(3) 姚际恒、崔述、方玉润三人独立思考治《诗》，显示了清代《诗经》研究的多样性。

知识点二 20 世纪《诗经》研究状况

1、1949 年以前的《诗经》研究

(1) 皮锡瑞《经学历史》，开《诗经》研究史之先河。

(2) 胡适、鲁迅、闻一多开始以新的文学观念研究《诗经》。

(3) 郭沫若开始以马列主义观点研究《诗经》，并首作《诗经》今译。

2、建国后至 1978 年这一时期的《诗经》研究

(1) 步入正轨，专业性研究、普及性著作涌现。

(2) 文革十年空白，研究违背本意。

3、新时期《诗经》研究的状况

(1) 研究步入兴盛时代。

(2) 1993 年《诗经》学会成立，使《诗经》研究迈上新台阶。

(3) 研究内容丰富多彩，多层次多角度。

知识点三 海外《诗经》研究状况

(一) 海外《诗经》的传播与翻译

1、最早将诗经拓展到韩国的是新罗国王，公元 541 年派人从梁朝请《毛诗》博士，成为韩国培养官吏必读教材。

2、平安时代传到日本。

3、最早将《诗经》推介到西方的是法国金尼阁。

4、欧洲现存最早译本是法国孙璋 1728 年翻译并于 1733 年出版的《孔夫子的诗经或民歌》。

(二) 海外《诗经》研究

1、英国汉学家威阿瑟·韦理的《诗经》译著本，打破风、雅、颂顺序，以内容重新分类编排。

2、瑞典汉学家高本汉从中国的方言和古音韵学的角度研究《诗经》，被誉为西方学界诗经研究的权威。

(三) 港台地区的《诗经》研究

与大陆同根同源，成果斐然，文献、考据方面成绩突出。

第二部分 《庄子》研究

◆ 模块一 庄子的生平、时代与思想

知识点一 庄子的生平

《史记》载，庄子是蒙人，名周，曾为蒙漆园吏。学者一般认为庄子出身没落贵族阶层，但尚待充分论证。生平可说穷困潦倒，但人格自由品行高洁。

庄子的时代：是中国历史从春秋进入战国时代的关键时期，社会方式、政治形势都发生极大变化。政治黑暗，国君昏庸，士人无耻，人民痛苦。对其思想和心灵产生深刻影响。

知识点二 庄子的思想

1、庄子的哲学主张

把“道”作为自己哲学的最高范畴。其思想实质是要说明社会、人生以至于万事万物都不是确切存在的，人的感知世界的本质是空幻和虚无的。“道”具有真实可感、无处不在的物质性特征。

2、庄子的哲学方法论

与道家创始人老子一样，把道作为自己哲学的最高范畴。但庄子的道有更多神秘色彩和不可知意味，将道当作理念的最高存在形态，建立“齐同万物”、“物我合一”的相对主义的哲学方法论。

首先，他认为认识的对象——万事万物没有本质的区别，没有独立的性质；

其次，认为人的主观认识能力同样是相对的，认识的结果不可能有客观的评判标准；

最后，相对主义观点是针对当时诸子学派纷纭繁乱的好辩风气而发。

3、庄子的人生观理论

形成因素：①时代影响。②哲学主张：以“道”为最高范畴，“齐同万物”、“物我合一”的相对主义的哲学方法论。③学术渊源与政治思想：庄子继承和发展了老子以来道家学派的基本主张，同时反对儒家思想，但对孔子及其弟子的人格之美表示真心钦佩。

人生观理论：“追求绝对自由”，探讨各种各样冲破人生困境的精神自由、思想自由和心灵自由，所提出的“至人”、“神人”、“圣人”的名号，与世俗所指的意义不同。所标榜的人生境界的根本就在于“无己”、“无功”、“无名”三条纲目。

◆ 模块二 《庄子》的版本、内容与文学特色

知识点一 《庄子》的编辑整理与主要版本

1、《庄子》的编定

(1) 司马迁说庄子“著书十余万言”，是关于庄子著作的最早记录。

(2) 东汉班固《汉书·艺文志》著录《庄子》52篇，应当是出于刘向的校定整理。

(3) 魏晋以后区分为内、外篇两部分，晋人司马彪所注本又分有杂篇。

(4) 宋人苏试首次怀疑郭象注本保留有他人掺入之作，并指明属于杂篇的《盗跖》、《渔父》、《让王》、《说剑》四篇不是庄子著作。

(5) 现代人们多相信“内篇”为庄子自著，将《庄子》一书视为庄学学派的著述总集。

2、《庄子》的主要版本

唐、宋以下流传最广的是郭象注本和包括了成玄英疏、陆德明释文在内的本子（清末郭庆藩衰集，称为《<庄子>集释》），今天较为通行的是陈鼓应的《<庄子>今注今译》，1975年商务印书馆。

知识点二 《庄子》的文学类型与艺术成就

1、《庄子》的文学类型

《庄子》一书对于思想学说的表达主要是通过数量众多的寓言实现的。其寓言故事内容分为三大类：

第一大类是对抽象的哲学观念的形象阐说。占书中较大比重。如人们比较熟悉的“鲲鹏互化”意在演述宇宙人生的无限，“庖丁解牛”则是宣讲顺应天理、养生穷年思想。

第二类是对具体的生活、学习以及技艺等类哲理的寄寓性表达。这类寓言数量最多，且大多为人熟知，如《逍遥游》篇中“不龟手之药”是讲用小与用大的不同，“大树之樗”是讲无用之用，“望洋兴叹”、“邯郸学步”、“运斤成风”等。

第三类则集中对人的现实处境与社会状况的逼真描写。数量不多，却具有极强的现实针对性，形成庄子文学批判精神。如“神龟见梦”、“朝三暮四”、“惠子相梁”等。

2、《庄子》的艺术成就

《庄子》寓言不但具有深刻思想性，而且更具有高度艺术性。艺术成就主要表现在形象塑造、情节结构以及语言运用三个方面。

（1）人物形象的塑造。

《庄子》书中众多人物，无论是历史上实有的（老子、孔子、颜回等），还是庄子虚构出来的（如兀者王骀、申徒嘉、叔山无趾等），都具有极强的象征性，都是某一哲学观念的体现者。重视对他们精神境界的渲染烘托，表现出浓厚的重神轻形的倾向，避免概念化、机械化。

（2）故事情节的结构。

《庄子》中多见一种的结构形式是，故事围绕着人物的问答以对话形式展开，对话双方由对立向一致的转化过程就成为这些故事的基本框架，如“濠梁之辩”、“望洋兴叹”。还有一些情节是由一个人物向多个人物反复追问同一问题串联而成，凡是能够回答问题的人最后都自行居于否定地位。总之，事物向其对立面转化，是庄子构思寓言的基本原则。

（3）语言的运用。

《庄子》叙述语言生动、活泼，人物形象的对话也充满了智和幽默，富于文学的趣味性。

庄子不但创造了大量的寓言，取得了突出的艺术成就，而且还最早提出了系统的寓言文学理论，《寓言》篇深入论述了“寓言”、“重言”、“卮言”的艺术特征和表达效果，是我国古代文论中的宝贵遗产。

◆ 模块三 《庄子》的传播、影响与研究

知识点一 《庄子》的传播及其对后世作家的影响

- 1、战国末期，荀子著作中曾对庄子及思想作评论。《楚辞》中已见《庄子》词句。
- 2、秦时《吕氏春秋》直接援引。
- 3、西汉时，贾谊、枚乘等人是最早对庄子学说和文辞加以祖述的作家。东汉以后，受庄子思想影响者众多。

知识点二 《庄子》研究概况

- 1、西汉时，刘安及其门客应当被视为《庄子》的最早研究者；西汉末年刘向编订《庄子》一书，为后来庄子学说的广泛传播和深入研究奠定了坚实的文献基础。
- 2、魏晋南北朝是《庄子》思想被最大限度接受、发挥并加以积极实践的时代，与《周易》、《老子》一起被称为“三玄”。（老庄哲学与儒、释并存发展）。
- 3、隋唐五代，《庄子》研究主要表现为道家经典向道教教义转化、庄子学说与佛学思想融合为禅宗等方面。
- 4、宋明时期以儒说《庄》，王安石、苏轼是这一思路的开创者，形成庄子儒学化思潮。
- 5、明、清两代继续研究庄子“儒学化”外，还远承唐人遗风，努力以佛禅解庄，同时从散文写作方法的角度评点《庄子》文章特色。
- 6、现代以来对《庄子》的研究，大多围绕其哲学思想评价展开的。

第三部分 《史记》研究

◆ 模块一 司马迁的家世及《史记》

知识点一 司马迁的家世及其对《史记》创作的影响

司马迁（前145~？），字子长。今存介绍司马迁家世的惟一资料是《史记·太史公自序》开篇。其家族世典史官的责任感、其父司马谈对其创作《史记》有直接影响。

知识点二 《史记》的体例

《史记》是我国第一部纪传体通史，开创了中国纪传体的历史学和历史传记文学。《史记》形成十二本纪、十表、八书、三十世家与七十列传相互配合、相互补充的严密结构，影响了中国古代两千年正史的编纂。

- 1、十二本纪：记载从皇帝到汉武帝时历朝历代帝王兴废的重大政治事件。

- 2、三十世家：除《孔子世家》、《陈涉世家》外，其余皆为春秋战国以来各主要诸侯国与汉代所封诸侯的历史。
- 3、十表：可分为“世表”、“年表”、“月表”三种。按照朝代顺序将历史分成若干阶段，再分别按世代、年、月写成简明的大事记，成为本纪、世家、列传的必要补充和联系。
- 4、八书：记国家大体。八书指《礼》、《乐》、《律》、《历》、《天官》、《封禅》、《河渠》、《平准书》，分别记述有关礼仪、音乐、军事、历法、星象、宗教、水利、经济等方面的典章制度。
- 5、七十列传：分为专传、合传、附传、类传四种：一人一篇传记者为专传，如《李将军列传》；两人以上合成一篇传记者为合传，如《廉颇蔺相如列传》；主要传主之后附载某人传记者为附传，如《魏其武安侯列传》在叙述魏其侯、武安侯中插入灌夫传记；一类人物记入一篇传记者为类传，如《刺客列传》。目的是使品行高洁且功利天下者名传后世。

汉宣帝之后，史记开始流传，汉元、成帝时褚先生增补《滑稽列传》、《日者列传》、《龟策列传》。

知识点三 《史记》的史料来源

- 1、皇家典藏图书资料与历史官方档案（最主要来源）。
- 2、搜求诸侯史书。
- 3、以金石、文物、实物等资料作为补充。
- 4、实地考察。
- 5、采集歌谣、诗赋、俚语俗谚。

知识点四 《史记》的版本

《史记》三家注散列于正文之下，合为一编，始于北宋。现存最早的宋版《史记》有南宋黄善夫刻本。清武英殿本最为流行。金陵书局刊行《史记集解索隐正义合刻本》为清后期善本。中华书局 1959 年以金陵书局本为底本，顾颉刚分段标点，成为今传世诸本中最具权威性的通行本。

◆ 模块二 《史记》的笔法

司马迁深得春秋笔法，委婉含蓄，褒贬不易看清。

- 1、录传闻不完全拘泥史实，以见作者的理想。
如《赵世家》程婴、公孙杵臼义存赵孤一事，于史实而言疑点颇多，司马迁如此用笔有称扬义存赵孤之义。
- 2、虚构细节，以求故事感人。
如霸王别姬、鸿门宴、渑池会等，为司马迁增饰之语。虚构这些情节，意在增强其故事性，以情感人。
- 3、似信天命，实为借题发挥。
如《李将军列传》对于李广难封侯的原因洞若观火，但因不便直说，故而貌似相信天命，实乃借题发挥。
- 4、明写神灵怪异，暗恶妖言惑众。
如《高祖本纪》多记刘邦怪诞不凡的事迹，对其神化自身的做法间接进行了暴露。
- 5、故露矛盾破绽，以见隐情种种。
如写汉惠帝“帝无壮子”，并非汉惠帝无子，而是因陈平、周勃等论少帝等非孝惠之子事已记入官方档案，故而微露破绽，以引起读者关注、细察。
- 6、明赞其是，实则正鄙其非。
如《秦楚之际月表序》，表面上看是为刘邦唱赞歌，实际上秦灭汉立陈涉有首难之功，项羽诛灭了暴秦主力，形成摧枯拉朽之势，刘邦不过是因人成事。
- 7、明贬其非，实则正叹其是。
如《魏世家》表现出司马迁信仰宿命之论，联系《楚世家》可知，司马迁实则认为国家兴亡在人而非天。
- 8、以议代叙，作翻案文章。
如《淮阴侯列传》详细记载武涉、蒯通两次说韩信之言，暗示韩信不反，实为冤案。
- 9、以志怪手法表达作者爱憎。
如《史记·魏其武安侯列传》，盖因司马迁极恶武安，故借鬼杀之。

◆ 模块三 《史记》的艺术特色

1、《史记》的剪裁艺术。

《史记》既要忠实于历史的真实，又要塑造出栩栩如生的艺术形象，《史记》在充分把握史实的基础上，先对所写人物的思想、性格有一个总体的认识，抓住人物一生中最有典型意义的事件和行动，剪裁取舍，穿插安排，突出其主要特点。如《项羽本纪》、《李将军列传》。

2、《史记》的悲剧抒情色彩。

鲁迅称《史记》为“史家之绝唱，无韵之离骚”。《史记》的抒情色彩由多方面原因形成，

(1) 司马迁的悲剧心理。来自他两个方面的内心体验：渴望自己成为文化巨人的内心自许和宗教神秘色彩。

(2) 描写了大量的悲剧人物，为史记的悲剧抒情奠定基础。更多的抒情是在貌似客观的叙事之中寄寓作者激情。

◆ 模块四 《史记》研究

知识点一 《〈史记〉三家注》与《〈史记〉会注考证》

《史记》三家注指宋裴骃的《〈史记〉集解》、唐司马贞的《〈史记〉索隐》、唐张守节的《〈史记〉正义》。“三家注”原俱单行，后附刻正文之下，原注本反倒渐次失传，今惟索隐尚有明汲古阁本仅存，今通行中华书局本史记将三家注附于正文之后极便阅读。

20 世纪初，日本学者泷川资言的《〈史记〉会注考证》是《史记》研究的重要著作。对《〈史记〉三家注》进行全面整理，成为迄今为止《史记》最详细的注本，但也存在不少错误。台湾施之勉《〈史记〉会注考证》补订》，是对泷川资言著述最权威的补订之作。

知识点二 20 世纪的《史记》研究

1、20 世纪前半期的《史记》研究

(1) 《史记》的传统考据研究。

王国维：1917 年发表《殷卜辞中所见先公先王考》及《续考》二文，证明《史记·殷本纪》论述的殷王世系大体可靠。王国维的研究为《史记》开辟了崭新的道路，即用出土文献与传世文献相互参证研究《史记》。其考察司马迁生平的重要论文《太史公行年考》，引发 20 世纪下半叶有关司马迁生卒年的学术论争。

(2) 《史记》的西方理论解读。

①梁启超：《中国史界革命案》运用西方理论开《史记》研究风气之先河。

②李长之：运用西方艺术理论研究《史记》者当首推李长之《司马迁之人格与风格》。此书突破了明清以来对《史记》艺术的评点式研究模式，较早运用西方艺术理论分析《史记》的艺术。李长之以为：司马迁吸收了楚、齐浪漫主义精神而成为自然主义浪漫派。司马迁的主导思想是道家，他的政治哲学建立在无为之上，他是不朽的抒情诗人。《史记》是纯正的散文。

2、“十七年”（1949~1966）的《史记》研究

(1) 马克思主义理论的《史记》研究。

这一时期总体特色：尝试运用辩证唯物主义与历史唯物主义理论研究《史记》。肯定了《史记》的唯物主义思想和人民性，由此肯定司马迁与《史记》。“十七年”运用马克思主义研究《史记》存在两种情况：一是将马克思主义作为具有指导意义的科学理论，在具体研究时坚持实事求是的精神；二是将马克思主义作为具有指导意义的科学理论，但在具体研究时却生搬硬套。

侯外庐较早运用马克思主义研究《史记》，认为司马迁是中国古代唯物主义的思想家，司马迁的自然观与社会历史观均包含朴素唯物主义和辩证因素。王启兴、施锡才却认为，英雄史观、历史循环论与神意史观建构了司马迁唯心主义历史观的体系。任仿秋则尝试运用马克思主义理论分析《史记》的艺术成就。

(2) 《史记》的整理出版。

(3) 《史记》的文献研究。

3、“文革”期间的《史记》研究

正常研究中断，论文仅 15 篇。非正常研究，只是为现实政治服务的一种手段。

4、新时期（1978年之后）的《史记》研究

- （1）研究领域的空前拓展。美学思想、政治思想、商业思想、军事学、伦理学、民俗学、音乐学等多种切入点。
- （2）多角度的艺术研究。

郭双成从史学角度研究《史记》艺术；李文初认为《史记》文史合一的特有形态反映了司马迁时代人们文史不分的状态；刘振东认为司马迁的爱奇是对有特异性历史人物的推崇和偏爱；宋嗣廉从艺术辩证法的实录与想象、褒美与贬恶，人物性格的多样与统一、共性与个性等多角度研究《史记》的艺术美；可永雪从艺术表现的写人、叙事、艺术结构、个性化语言等方面研究《史记》艺术。

- （3）《史记》考古研究的收获。
- （4）《史记》比较研究。钱钟书《管锥编》首开《史记》比较研究的先河。
- （5）《史记》研究的空前总结。

司马迁学会编写 200 万字《历代名家评注〈史记〉集成》。巨著《〈史记〉研究集成》已完成十二本纪的编纂。

第四部分 陶渊明研究

◆ 模块一 陶渊明的生平及陶集版本

知识点一 陶渊明简介及生平

陶渊明，又名陶潜，字元亮，死谥靖节，与刘遗民、周续之合称“浔阳三隐”。

出仕与归隐：陶渊明少怀高洁之趣，无出仕之意，在家闲居。29岁才出仕，由于“不堪吏职，少日自解归”。后陆续做过镇军参军等小官，过着时隐时宦的生活。后出任彭泽令，后世亦称之为陶彭泽，在官八十日即辞官归隐，从此脱离官场，再也没有出仕，一直过着躬耕自资的生活。归田之初，生活优裕，后家中遭遇火灾，生活日益贫困，最终在贫病交加中死去。陶渊明入仕或是为眼前生活所迫，或是为以后归隐做物质准备，之所以需要反复仕隐徘徊才最终走向归隐，在于其内心深处不乏壮志之怀，有济世豪情。然而官场的虚伪污浊、社会的危机四伏使陶渊明对现实彻底失望，最终选择归隐田园，耕读自娱，诗酒为伴。

知识点二 陶集版本

最早的作品集是梁萧统所编《陶渊明集》；最早的刊本是北宋时期宋庠的十卷本；现存皆南宋以后的刊本。较有名的陶集刻本：①曾集诗文集两册本。②汲古阁藏十卷本。③焦氏藏八卷本。④宋末汤汉注本四卷。⑤元初李公焕《笺注陶渊明集》十卷本。陶集首部集注本，收入《四部丛刊》。⑥苏写本。⑦何孟春《陶靖节集》十卷。⑧黄文焕《陶诗析义》四卷本。⑨清陶树《靖节先生集》十卷本。此本资料最详尽，收入《四库备要》。

◆ 模块二 陶渊明的诗歌内容

（一）田园诗。

陶诗 130 首，最令人称道的是他对田园生活的描写。

- 1、描写田园自然的优美风光和闲适自得的愉悦心情，如《归园田居》。
- 2、歌咏农业劳动和农村淳朴的人际关系，如《劝农》五首表达对耕种劳作的重视态度。从田园耕锄的忧勤中讨出田园生活之乐趣。
- 3、反映生活日益贫困，嗟老叹乏、感慨志向无成的内容。如《杂诗》。
- 4、反映心中忧虑得到自我排遣求得内心的平衡。《形影神》三章最能够反映他由矛盾到醒悟、解脱的心路历程。

（二）咏史诗。

表达对社会人生的认识，或是用以寄托自己避世绝俗、安贫乐道的怀抱。如《咏三良》、《咏荆轲》、《咏二疏》等。所咏人物类型既多，情调也不尽相同，疏淡、悲惋、豪放、高旷。最引人注目的是豪放风格的《咏荆轲》（朱熹说其诗露出本相）。

◆ 模块三 陶渊明的辞赋与散文

知识点一 陶渊明的辞赋

陶渊明辞赋作品共有三篇：《归去来兮辞》、《感士不遇赋》、《闲情赋》，皆为抒情之作。

1、《归去来兮辞》

细致地描述了他对人生认识转变过程以及回归田园的喜悦之情。是辞别官场的宣言书，表达他对世俗社会的鄙视、对田园生活的热爱、对人生真谛的探索。写法上叙事、写景、抒情融为一体，自然优美，情韵悠长。欧阳修评说：“晋无文章，唯陶渊明《归去来》一篇而已”。

2、《感士不遇赋》

抒发对正直之士遭遇不幸的悲哀和感慨，借以表达对仕途功名的认识和隐居避世的志愿。此赋是有感于董仲舒和司马迁以士不遇为题的赋篇而作。整篇作品感慨深沉，表达了强烈的愤世嫉俗之情。

3、《闲情赋》

抒写对美人的相思爱慕之情。此赋是陶渊明作品中引起争议最大的一篇。赋中先写美人艳姿仪态，次写内心冀求，末写失意留恋之情。不同于平实淳朴的一般风貌，感情热烈，描写细腻，辞采浓丽，笔墨酣畅，表达出丰富的想象力和精巧的艺术构思。

知识点二 陶渊明的散文

陶渊明散文有 9 篇。

1、《五柳先生传》是一篇自传性质作品。

一写性情（闲静少言不慕荣利），表现遗落世情的高洁脱俗品格；二写读书（好读书不求甚解），追求会意玄远的自然人生；三写饮酒（造饮辄尽期在必醉）；四写生活，安贫乐道的生活态度；五写著文自娱（常著文章自娱颇示自志），表现超然洒脱的人生境界；最后是赞言，借黔娄之妻所言申述甘于淡泊无为的思想情志。全文以平实、简洁的语言，生动、诙谐的笔调勾勒出一个忘怀名利、淡泊自持的人物形象。

2、《桃花源记》集中表现了陶渊明的社会理想。

全文分记与诗两部分，记文如同传奇式小说，用传奇笔法，以优美、干净的语言描绘了一个世外桃源，用理想中的美好社会来表达对黑暗、污浊的现实社会的否定和批判。记文后面附有诗歌，对桃花源的理想社会进行明确的概括与补充交代。所描绘的理想社会既反映了广大农民希求摆脱苦难的生活愿望，也带有浓厚的复古色彩。

以形象化的手法勾勒了一幅理想社会的蓝图，真实与虚幻相结合，平淡与深远相统一，朴实中显深意，自然中有奇趣，形成强大艺术魅力，对后世产生很大影响。

3、其他散文

《晋故征西大将军长史孟府君传》、《与子俨等疏》、《祭程氏妹文》、《祭从弟敬远文》、《自祭文》。

◆ 模块四 陶渊明诗歌的艺术贡献

陶渊明的诗歌尤其是田园诗，从深度和广度上反映出丰富真实而意趣高远的田园隐居生活，既描绘出优美静穆的景，又叙述辛勤劳苦的事，既流露出闲适自得之情，又蕴含着对社会、人生的理性思考。陶诗就是以这种形象优美、内容充实、情韵深厚、意趣高远的艺术风格为我国古典诗歌的发展作出了巨大贡献。

1、在诗歌题材上开辟了一个新的领域。

陶渊明最先把田园风光和农村生活引入诗歌创作，使歌咏田园生活成为我国古典诗歌中一个引人注目的题材类别。

2、平淡自然的诗风，在诗歌领域创立了新的美学风格。

这种风格的形成，一方面在于其诗所描写的象都是农村常见不奇之景、田园的日常生活以及处在这种生活环境中的恬淡闲适心情；另一方面在运用的表现方式，没有过多的夸饰渲染，不事雕琢，质朴自然。

陶诗的平淡自然并非枯槁乏味，而是具有真淳丰厚的意韵，其诗是感情的真实抒写，是率真个性的自然流露，从他所描写的平淡景象中透露出的是高尚的人格和旷远的情韵。陶诗语言质朴自然却并非完全不经锤炼，而是“语造平淡而寓意深远，外若枯槁，中实敷腴，真诗人之冠冕也”。

◆ 模块五 有关陶渊明研究的历史及现状

知识点一 陶学研究史

（一）古代陶学研究

1、魏晋南北朝时，创作没有受到足够重视。

颜延之称赞陶渊明“高蹈独善”的人品，但对其创作仅有“文取达指”一句评语；鲍照、江淹各写过一首拟陶诗《拟古》和《陶徵君潜田居》，属于个别现象。刘勰《文心雕龙》对陶渊明只字未提；钟嵘《诗品》中陶渊明仅列中品，被称为“古今隐逸诗人之宗”。

2、梁萧统是第一个发现陶渊明文学价值的人，他因“爱嗜其文，不能释手”而搜编《陶渊明集》。

3、王绩是唐代最早学习陶诗写作田园诗的，被称作是“继承了陶诗这一嫡系真传的”。

4、宋代才对陶渊明及其创作展开全面研究，出现大量和陶拟陶的作品，从理论上揭示陶诗的艺术风格，为陶渊明编写年谱，出现各种陶集版本。

苏轼自称“我即渊明、渊明即我也”。苏轼评陶渊明诗“外枯而中膏，似淡而实美”，“质而实绮，癯而实腴”是对陶诗艺术底蕴的精当概括。认为“采菊东篱下，悠然见南山”句“因采菊而见山，境与意会，此句最妙处。”二句之妙全在于写闲适之趣、自得之情的深意。“客养千金躯，临化消其宝”说陶渊明知“道”。

陶诗的最早注本如汤汉《陶靖节先生诗注》。宋代陶学研究真正确立陶渊明在文学史上崇高地位。

（二）近代陶学研究

1、王国维《人间词话》以陶诗为例提出“境界说”，认为陶诗“采菊东篱下、悠然见南山”属于“无我之境”。

2、研究专著出现。

运用近代观念和方法第一个全面深刻论述陶渊明的是梁启超。所著《陶渊明》包括三篇文章：《陶渊明文艺及其品格》、《陶渊明年谱》、《陶渊明考证》，既探讨文艺品格，又考证生平事迹）。

3、朱光潜著文说“陶渊明浑身是‘静穆’，所以他伟大”。鲁迅《题未定草》提出相反观点。

（三）新中国成立后的当代陶学研究

两次全国性大讨论。第一次是以张芝《陶渊明传论》出版为契机。第二次源于1958年北师大中文系学生写文章否定陶渊明，认为他是反现实主义诗人。

1978年后，陶学研究呈现多元发展趋势，论文、专著数量繁多。集注本：逯钦立著有《陶渊明集》，龚斌有《〈陶渊明集〉校笺》，袁行霈、刘跃进有《陶渊明集》，等。年谱：许逸民编辑了《陶渊明年谱》，等。

知识点二 陶学研究的焦点问题

（一）陶渊明的生平里居问题

一名字、二故里（最早的萧统《陶渊明传》中言其为寻阳柴桑人）、三年龄。

（二）陶渊明的思想问题

1、哲学思想。

一为道家为主。朱自清《陶诗的深度》说：“陶诗里主要思想实在还在道家。”

二为儒家为主。梁启超《陶渊明》认为陶是儒家出身。

三为接受佛教思想影响。丁永忠《陶诗佛音辨》为国内外研究陶诗与魏晋佛教关系的第一部学术专著四为调和诸家之说。

2、社会、政治思想。

主要围绕忠晋与否以及桃花源理想社会两方面展开。

3、美学思想。

胡治洪《陶渊明美学思想的形态、成因及其地位》指出陶渊明美学观有以下形态：清淡、真淳、旷放，其中“清淡”占支配地位。

（三）陶渊明的创作风格

朱光潜的论述最具权威性，说陶渊明是先在生活中把自己的人格涵养成一首完美的诗，写下来的是人格的焕发，认为陶诗的特点在平淡枯质，又在奇美腴绮。

孙静将陶诗风格概括为真、淳、朴。李华认为陶诗的特色有真、大、远、深四方面特色。

（四）陶渊明的具体作品问题

- 一是作品系年，《饮酒二十首》旧注中已有归隐以前和归隐以后所作的两种说法。
- 二是有关《桃花源记》。其故事来源、记与诗的关系。

（五）陶学比较研究问题

袁行霈将陶渊明与谢灵运进行对比研究最为精彩，李华《陶渊明新论》比较了陶渊明与阮籍、孟浩然、王维，包涵《桃花源记并诗》与英国莫尔《乌托邦》比较。海外陶学中，陶学唐初传入日本，日本陶学研究最为发达。

第五部分 李白研究

◆ 模块一 李白的生平、思想及性格

- 1、李白简介：李白，字太白，号青莲居士。
- 2、李白所受儒、道的影响

儒家：李白一生最大的理想就是“安社稷”、“济苍生”，这带有先秦儒家的理想主义色彩。同时，李白对儒家那些束缚个性的礼法、泯灭个性的教条则非责即嘲。他热衷政治，期望以谋臣策士身份直干明主，立抵卿相，但唐帝国天下一统，官僚体制牢固，其政治抱负想保全个性，不失自尊，却始终和非现实的追求相纠结。

道家：李白接受了庄子追求自由的人生哲学，却并不满足于通过“坐忘”一类的幻想来获得自由。他心中的自由不仅是超越自然及物质境界的精神自由，也应该是能够自由地实现自己的政治理想。他想出世又不愿移乎世，挣扎于既要坚守人格的独立自由，又不能冷却了济世热情的双重矛盾中。

◆ 模块二 李白的诗歌创作

知识点一 李白笔下的自然、人生和社会（李白诗歌的思想内容）

- （1）咏咏自然山水，透过山水诠释生命体验，自然山水不再是本然状态，而是经过其精神打造的人格化的自然；
- （2）慨叹生命遭际，作品是其生存体验的呈示。或抒发拯物济世的壮怀，或抒发失意后苦闷、矛盾的郁怀，或抒发向往自由、鄙弃权贵、抗争命运的逸怀；
- （3）反映时代风貌，作品触及到其生存环境的各个角落。或描写边塞战争，或抨击朝政腐败，或反映战乱带来的灾难，或同情百姓疾苦。

知识点二 李白诗中强烈的主观色彩

李白是一个浪漫主义诗人，诗歌散发着强烈的主观色彩，很少用诗直接描绘和反映现实，而是以抒情为主，通过诗人自我形象的塑造、自我情感的宣泄、自我心灵的坦露来传达对客观现实生活的感受。

1、李白诗歌反映现实生活的特点

首先表现在略去细节的评述，从大处着笔。

第二个特点，用思想情感的直接抒发代替对客观现实的叙述与描写。

第三个特点，客观现实的叙述与描写服从于感情的抒发和主观意志的活动。

2、李白诗歌抒情方式的特点

李白的诗感情基调高远壮大，其感情表达方式是爆发式的，如决堤之江河，滔滔汨汨一泻千里；李白的情感往往是倾倒出来的，喷涌出来的，尤如火山崩发，而不是舒缓地流淌出来的。（率然而发率然而止，干脆利落）。

3、李白诗歌表现手法的特点

夸张是常用艺术表现手法，夸张而传神，更是其胜处，李白诗中的夸张全应情感表达的需要，是情感的一种独特有力的表达方式。李白的大部分代表作是凭借主观的想象甚至幻想完成的。

4、李白诗歌最令人激赏的体式：乐府歌行和绝句。

乐府歌行是李白各体中最富个性、经典之作最多的体式。如《蜀道难》、《将进酒》、《梦游天姥吟留别》。

李白的绝句通过描写在自然和生活中获得的片刻意趣和情思，呈现了灵光闪动中情感的瞬间崩发，纯赖兴会，真切自然，极富情趣。如《独坐敬亭山》。

总之，李白的诗充溢着强烈的主观色彩，其表现现实的方式、抒情手段、表现手法以及主观随意性极强的体裁，无不因此打造出极具个性的特点。

◆ 模块三 李白研究状况

知识点一 研究史述

1、20 世纪前李白研究概述

李白研究始于唐，后各代均有论著，但成果甚微。仅有宋杨齐贤、元萧士赟、明胡震亨、清王琦的片段评论。进入 20 世纪，李白研究取得丰硕成果。

2、20 年代初至 40 年代末的李白研究。集中在三个方面：

- 其一是李白诗歌选本的编选；
- 其二是概述性的著作与论文；
- 其三为李白身世的专题研究。

3、50 年代至 70 年代初的李白研究。其变化和发展主要指两个方面：

- 其一，关于李白生平事迹及诗文系年取得突破性进展；
- 其二，由于受政治与社会风气影响，学者运用阶级性、人民性、现实主义与浪漫主义观点研究，既呈现新面貌，也使研究受到一定局限。林庚的《诗人李白》是这一时期研究李白思想、性格及艺术成就最有影响之作。

4、70 年代末以来的李白研究

(1) 李白全集的整理等基础性研究工作成果最丰。

①80 年代出现三部李白全集校注著作：瞿蜕园、朱金城《李白集校注》，安旗、薛天纬、阎琦、房日晰《李白全集编年注释》，詹英、葛景春、刘崇德、詹福瑞《李白全集汇释集评》。三书共同特点：对李白诗文进行了全面整理，集校勘、注释、评笺为一书，广泛采纳新的研究成果，体现了 20 世纪后期李白研究的水平。

②两部工具书：裴斐、刘善良《李白资料汇编（金元明清部）》；郁贤皓《李白大辞典》，是我国第一部既为读者提供李白的各种基本知识，又反映出学术界已有研究成果的工具书。

(2) 李白生平事迹的研究有可喜进展。

(3) 关于李白思想、性格及诗歌艺术成就的理论研究。罗宗强《李杜论略》实事实是地总结李白和杜甫各自的特点及其在文学史上的地位。

(4) 普及著作和作品赏析文章蔚为大观。

知识点二 研究热点

1、李白家世问题

①汉人说。有唐宗室说和非唐宗室说。②胡人说。陈寅恪首先提出。③胡化之汉人说。胡怀琛、幽谷持此说。

2、李白出生地问题

- (1) 元稹误解杜甫当与山东李白好之意，认为李白出生地在山东。
- (2) 清王琦、黄锡圭《李太白年谱》说出生蜀中。
- (3) 李宜琛考证生于西域碎叶。
- (4) 郭沫若《李白与杜甫》根据范碑，提出李白出生于中亚细亚的碎叶城。
- (5) 其他说法。

3、李白重要行踪问题：①出蜀年代。②在山东寓居地。③安史之乱初李白行踪。④是否到达夜郎。

4、李白作品真伪问题

- (1) 诗之辨伪。始于宋代苏轼。
- (2) 词之辨伪。李白词《菩萨蛮》、《忆秦娥》之说分别见于北宋僧文莹《湘山野录》、南宋邵博《河南邵氏闻见后录》，南宋黄升《唐宋诸贤绝妙词选》盛赞二词为百代词曲之祖。
- (3) 文之辨伪。

5、《蜀道难》寓意及写作年代《蜀道难》寓意说法有：

①严武（唐人李绰《尚书故实》）。②讽玄宗入蜀（萧士斌、沈德潜、俞平伯认为此说最可信）。③即事名篇、送友人入蜀。④别有寓意说。（林庚提出李白诗歌是盛唐气象的代表，裴斐持反对意见）。

6、李杜优劣论

（1）杜优李劣论。元稹、苏辙。

（2）李优杜劣论。欧阳修、祝允明、郭沫若。

（3）不当以优劣论李杜。韩愈、严羽、李东阳。20世纪80年代后，着眼于客观分析，以罗宗强《李杜论略》比较突出。

第六部分 杜甫研究

◆ 模块一 杜甫的生平

知识点一 杜甫的家世

杜甫简介：杜甫，字子美。常以“杜陵布衣”、“少陵野老”自称。被尊为“诗圣”，诗被称为“诗史”。

杜甫家世：其十三世祖是晋代名将杜预，杜氏家族自晋至唐历代有人做官。迁居河南，祖父、父亲皆为官，母亲为士族中门第最高的清河崔氏。是一个有悠久传统的官僚家庭。至杜甫这一代，家族已渐趋衰落。其远祖杜预博学多才，研究《左传》，著有《〈春秋经传〉集解》。祖父杜审言与李峤、崔融、苏味道同为“文章四友”，诗歌与宋之问、沈佺期齐名，共同奠定了五言律诗的完整形式。受家庭影响，排律体诗在杜甫笔下得到很大发展。家族良好的人文环境启迪其政治理想、滋养其文学才能，使杜甫渴望向祖辈一样建功立业，重振家声。

知识点二 杜甫的经历（生平分期）

（1）读书与壮游时期（712~746）。

从杜甫出生到35岁，大唐国力强盛，也是杜甫个人生活最为轻松快意的时光，生活的主要内容是读书和游历。真正的创作始于七岁《壮游诗》。

（2）困食长安时期（746~755）。

这一时期，杜甫赴长安参加考试，受李林甫操纵，应试者全部未被录取。为谋取官职，解决生计问题，杜甫开始向达官们投诗献赋，以求得赏识。有作品《奉赠韦左丞丈二十二韵》、《赠翰林张学士》等。

政治失意加剧了杜甫物质生活的艰难，个人的痛苦遭际使他与民众接近，深刻体会到了社会底层百姓谋生的辛苦，对当权贵族腐败行径批判加强，诗歌政治性和现实性加强。作有《兵车行》、《丽人行》等优秀作品。

后长安雨灾，关中大饥，杜甫于长安求仕十年，终于获官参军，路经骊山想到玄宗与杨贵妃在华清宫尽情享乐，百姓却饥寒交迫，至家中发现幼子已饿死，于是奋笔写下《自京赴奉先县咏怀五百字》，个人的不幸遭遇、人民的苦难生活与对国家命运的忧心，显示出了沉郁顿挫的风格。

（3）陷贼与为官时期（756~759）。

安史之乱爆发后，杜甫逃离长安，安置家小后只身奔赴国难，中途却被胡兵俘至长安。在这里，他亲身感受了国恨家愁，写下《哀江头》、《悲陈陶》、《悲青坂》、《春望》等名篇。至德二年冒险逃出长安，被肃宗任命为左拾遗，因营救房琯而触怒肃宗不得重用，写下《北征》和《羌村三首》，表现出强烈的平民意识。后长安光复，房琯被贬，杜甫受牵连，永远离开了长安。由洛阳回华州路上深入民间，写下《三吏》、《三别》。

这一时期时间虽短，但生活变迁最剧烈，时势最动荡，佳作也最多。

（4）漂泊西南时期（759~770）。

于成都西郭盖草堂，开始“漂泊西南”的生活。自耕自种，生活较为安稳，约5年，作诗430首，是其创作的有一丰收期。后因避战乱离去，严武镇守蜀地时回草堂，被举荐为检校工部员外郎，不到半年即辞职，严武去世后失去庇护者，杜甫离开草堂继续漂泊。后漂泊江南，辗转零落，自身的衰老、漂泊，亲友的杳无音讯，国家的动荡不安都沉重地压在诗人心头。终于在大历五年（770年）病倒在行往岳阳的舟中，写下绝笔诗《风疾舟中》。

中伏枕书怀三十六韵奉呈湖南亲友》。

◆ 模块二 版本书目介绍

知识点一 杜甫集的版本书目

(一) 概述

小集六卷是樊晃所编，是当时流行的最古老本子。

现传世杜集以北宋王洙编本为最古。现本最通行者为《杜工部诗集》二十卷。

(二) 宋代以来杜甫诗歌重要且通行的十种版本

1、《九家集注杜诗》三十六卷，【宋】郭知达编辑

此书《四库全书》著录，“九家”：王洙、宋祁、王安石、黄庭坚、薛梦符、杜田、鲍彪、师尹、赵彦材。

2、《杜工部草堂诗笺》五十卷，【宋】蔡梦弼撰

全书内容按编年为次，有南宋建安刊本流传。

3、《分门集注杜工部诗》二十五卷，【宋】无名氏编辑

分类会注本，分为月、雨雪、四时、送别等七十余门。所集诸家注，搀有伪作（如所谓苏东坡注）。

4、黄氏补《千家集注杜工部诗》三十六卷，【宋】黄希、黄鹤补注

5、《杜臆》十卷，【明】王嗣爽著

王嗣爽说“臆者，意也。以意逆志，孟子读诗法也。”此书特点是努力探索杜诗产生的社会背景和杜甫思想的发展线索。

6、《钱注杜诗》二十卷，【清】钱谦益笺注

钱注的特色是注意以史证诗，力图通过对历史背景、诗人经历的稽考，揭示诗歌的精神实质。对诗中人名、地理、典章制度的注释，亦有创见。

7、《杜诗详注》二十五卷附编二卷，【清】仇兆鳌编注

仇注以资料丰富著称，康熙以前各家注释大都汇集其中。

8、《读杜心解》六卷，【清】浦起龙著

此书除注释字句外，还注意讲解章节大意，分析全诗主旨，颇有独立见解。

9、《杜诗镜铨》二十卷附张潜《杜工部文集注解》二卷，【清】杨伦笺注

郭绍虞说“如果要于杜诗选注中选一本一般适用的读本，则《杜诗镜铨》诚是最适当最理想的书。”

10、《读杜诗说》二十四卷，【清】施鸿保著、张慧剑校

(三) 今人研究、选注杜诗的专著

萧涤非《杜甫研究》（山东人民出版社 1957 年版）、郭沫若《李白与杜甫》（人民文学出版社 1972 年版）、朱东润《杜甫叙论》（人民文学出版社 1981 年版）等。

(四) 研究杜甫及其作品的重要资料

1、《古典文学研究资料汇编·杜甫卷》

编辑唐代至五四前有关杜甫研究的资料。已出上编“唐宋之部”，华文轩编，中华书局 1964 年版。

2、《杜甫研究论文集》第一、二、三辑，中华书局 1962 至 1963 年编辑出版。第一辑收五四以后至 1949 年建国为止的论文 20 篇，第二辑收 1949-1961 年底的论文 26 篇，第三辑收 1962 年发表的论文 36 篇。

3、《杜甫年谱》，四川人民出版社 1958 年出版，内容较详。

4、冯至《杜甫传》，人民文学出版社 1952 年初版。缪钺《杜甫》，四川人民出版社 1980 年版。陈贻焮《杜甫评传》，上海古籍出版社 1982 年版。莫砺锋《杜甫评传》，南京大学出版社 1993 年版。

知识点二 研究杜甫及其作品的重要资料

《古典文学研究资料汇编·杜甫卷》；中华书局 1962 年至 1963 年编辑出版《杜甫研究论文集》；四川文史研究馆《杜甫年谱》；冯至《杜甫传》，缪钺《杜甫》，陈贻焮《杜甫评传》，莫砺锋《杜甫评传》。

◆ 模块三 杜甫的思想

1、浓厚的忠君观念。

杜甫一生追求“致君尧舜上，再使风俗淳”的儒家思想，以积极入世的人生态度，极力想挽救唐王朝由盛转衰的颓势，恢复唐王朝盛世秩序，并为之奔走呼号，惨淡经营。对国家民族表现出强烈责任感。

“虽乏谏诤姿，恐君有遗失”表现出儒家传统文化熏陶下的封建士子的强烈责任心；“感时花溅泪，恨别鸟惊心”、“穷年忧黎元，叹息肠内热”为山河破碎、战争带给人民的深重苦难而哀叹；从忠君观念出发，勉励人们为国家大业“勿为新婚念，努力事戎行”，盼望着“周汉获再兴，宜光果明哲”。

2、以儒为本、兼及他家的多元性理念。

杜甫在青年时代一度醉心于道家，特别对仙丹灵芝以及长生仙界充满向往，只是盛唐时代风尚的产物。对佛教的兴趣主要是壮年之后，一生蹭蹬，志向未行，生活中极度的苦闷得不到宣泄，寻求心灵慰藉。所以佛教只是杜甫心灵受创时的栖居所在。杜甫虽受到佛道二教影响，但占主导地位的始终是儒家思想。

◆ 模块四 杜诗的思想内容

杜甫诗歌真实地反映了唐代社会由盛至衰的转折过程，诗人将时代症结以及暴露的一系列社会问题全部纳入诗篇中，以高超的艺术手法表现出来，成为《诗经》以来中国诗歌优良传统的伟大继承者，他作的诗篇反映了玄、肃、代三朝的事迹和生活，获得“诗史”的美誉，这在政治诗和时事诗中体现得尤为充分。

抒情叙事与社会生活相结合，是我国诗歌的优良传统，这一传统在杜甫的笔下得到铺张扬厉的发挥。忧国忧民的强烈感情和坚强的理智，使他以坚韧的承受力担负起苦难人生并细致观察社会实况，体会人民的苦难，创作出具有“诗史”性质的杰作，《自京赴奉先县咏怀》《北征》有抒情、纪行、说理、自然的观察、社会矛盾的暴露、内心冲突、收复失地的政治抱负、个人的遭遇和家庭的不幸、追念国难的哀痛和对于将的希望。后来的“三吏”、“三别”将眼光全部对准下层社会的百姓，采用组诗形式，充满着个人和时代的血泪，产生了巨大而感人的力量。

咏物诗与山水诗同样情深景深，显示很高的艺术造诣。

◆ 模块五 杜诗的艺术特色

杜诗的主导风格是“沉郁顿挫”，这原是在《进雕赋表》中对自己赋的评价，后人则取之以界定杜诗。

第一个层面：表层的语言之凝练，意象之精警，结构之波澜起伏，声调之抑扬顿挫，皆给人以凝重深沉、千锤百炼、百转千回之感，这形成了杜诗总体的艺术风貌。其凝练表现为具有高度概括性，即以少量字句容纳丰富内容，用语准确，简而精，少而凝。如：概括诸葛亮鞠躬尽瘁一生的联句：三顾频频天下计，两朝开济老臣心；言及王昭君的生前和死后：一去紫台连朔漠，独留青冢向黄昏。

第二个层面：诗歌艺术构思的奇崛宏阔。杜甫作诗以学力胜，经过呕心沥血、惨淡经营的过程，导致诗篇呈现出深沉凝重、微观曲折之貌。思想力的深厚使诗歌深沉隽永，具备了潜气内转、一唱三叹的艺术效果。

第三个层面：诗中凝聚了作者忧愤深广的感情。杜甫一生遵循儒学仁政而爱民的思想，以满腔爱心拥抱的是疮痍满的乾坤，遍地破碎的山河，目睹世间危难不能拯救，眼看百姓受苦而无能为力，深沉的感情激起了深沉的痛苦，使他的诗风显得格外沉痛。

综上，这种风格是一位感情特别深挚、思想特别深刻的诗人在动荡年代所创造的，其中又融入了深厚的学力和深沉的构思，达到了前无古人的境界。

◆ 模块六 杜诗的创作原则

向古人多方面的学习，撷取其长，转益多师，这是杜甫文学创作的立足点和总原则。

(1) 重视诗歌兴、观、群、怨的教化功能，这突出表现在对陈子昂、元稹的评价。

(2) 对唐代反对唐初及齐梁浮靡文风，对复兴汉魏风骨的诗歌革新运动持赞成态度。注意语言的精雕细琢：“为

人性僻耽佳句，语不惊人死不休”；作律诗 916 首，是唐代律诗艺术最高成就的体现者。

总之，杜甫在创作理论上，一方面强调思想内容，同时又注重艺术表现；一方面推重古体，又留心近体；一方面要求风格语言的雄浑古朴，又重视雕琢用心，讲究清丽华美。这种眼界开阔、注意到艺术创作的各个方面的特色，构成了杜甫“不薄今人爱古人”的“转益多师”的理论原则。

◆ 模块七 杜甫研究状况

知识点一 历代杜甫研究

- 1、杜甫在同时代知名度不高，受到冷遇。死后只有樊晃编了《杜工部小集》六卷，文集仅流传于江汉之间。
- 2、中唐元和年间，杜诗得到元稹、白居易、韩愈等人推崇，将李杜并称。但其诗歌价值并未得到当时文坛公认。
- 3、宋代，杜甫伟大诗人的地位被确立，誉其集古今诗家之大成，形成千家注杜的局面。此后，历经元、明、清，学杜研杜者不计其数。

知识点二 新时期杜甫研究

经历了从复兴到全面展开、向各个领域纵深发展、再到全面整合的过程。出现“百家争鸣”的局面。

1、综合研究

作为学术研究，杜甫研究的重新兴起始于对刘大杰《中国文学发展史》杜甫部分和郭沫若《李白与杜甫》一书的批评。

萧涤非《杜甫研究》（济南：齐鲁书社，1980 年修订本），被誉为是一部有创造性的作品，以今日的科学方法进行全面的系统的研究，代表了我国 20 世纪 80 年代前杜甫研究的水平。

朱东润《杜甫叙论》的显著特点是博采史实，联系杜甫在安史之乱前后的经历和进入夔州以后的生活变化，深刻阐述了杜诗的两次高峰：一是从《自京赴奉先县咏五百字》到《同谷七歌》，认为“乾元二年（759 年），杜甫的诗已经发展到最高的境界。”二是寓居夔州时期，杜甫在七古、七律和排律，特别是“组律”和“拗律”等形式上都有极大的创造，完成了集大成的光辉业绩。

陈贻焮《杜甫评传》（上海古籍出版社 1982 年）是继萧涤非《杜甫研究》后又一研究高峰，将杜甫与杜诗放在唐王朝由盛转衰的纷繁复杂的历史背景上，对时代和创作的关系、杜诗产生的主客观因素及对其创作的影响等进行了深入细致的研究，并按历史和生活的本来面目，深刻揭示了杜甫的思想性格及其整个思想发展过程。又通过作家的纵横比较，探讨杜诗艺术的独创性及其在诗歌发展史上的作用等问题，填补杜甫研究的空白。

莫砺锋《杜甫评传》（南京大学出版社 1993 年），特点在于既将杜甫作为伟大诗人，论述其诗歌创作成就及其创作发展过程，又将其当作伟大的思想家，对其人生哲学及政治、文学和美学思想进行探讨。同时，评传结合中侧重于评，试图把杜甫置于时代和社会的广阔背景中予以审视，对杜甫地位及影响作出了较深刻的阐述。

2、思想研究

- （1）杜甫儒家思想研究。如张忠纲、康伊等。
- （2）杜甫爱国爱民思想渊源研究新的开拓。如邓小军、刘明华、胡晓明、裴斐、谢思炜等。
- （3）杜甫受佛道思想影响的研究有一定突破。如郭沫若、钟来茵、吕徵、陈允吉、谢思炜、孙昌武等。

3、李杜比较研究

- （1）罗宗强《李杜论略》是新时期李杜研究的第一部论著。
- （2）燕白《简论李白和杜甫》，重点对李杜诗歌的特点、异同加以概括和总结，否定抑杜扬李观点。
- （3）萧瑞峰《李杜诗论新探》，萧华荣《文学批评史上的李白》，张浩逊《李杜咏月比较论》，康怀远《元白批评李白刍议》，李一飞《李杜比较、李杜优劣论探析》，方凤岐《“李杜文章在，光焰万丈长”——关于李杜评估的历史回顾》，吴光兴《李杜独尊与八世纪诗歌的价值重估》、
- （4）此外，有分体、分类、分时期、分地域研究，杜诗学研究，杜诗海外研究等。

第七部分 苏轼研究

◆ 模块一 生平与思想

知识点一 苏轼简介

苏轼，字子瞻，初字和仲，号东坡。

与其父苏洵、其弟苏辙称为“三苏”。三人有《南行集》，其中苏轼诗40首，是现存苏诗中最早的作品，初步显示了苏轼的政治抱负和诗歌才能，大都以五言古诗见长，如《入峡》、《巫山》等长篇。《辛丑十一月十九日，既与子由别于郑州西门之外，马上赋诗一篇寄之》多为苏诗选本收为首篇，标志了苏诗的成熟。

变法派曾使其陷入“乌台诗案”；与程颐、程颢爆发“洛蜀党争”；与司马光是政治上的矛盾，与二程是哲学、思想上的矛盾；曾出任杭州修苏堤。

诗与黄庭坚并称“苏黄”，开有宋一代诗歌新风；词与辛弃疾并称“苏辛”，是豪放词风的创始者；文与欧阳修并称“欧苏”，为唐宋八大家之一。是北宋文学最高成就的代表人物。

知识点二 苏轼的儒、释、道思想

思想以“外儒内道”形式统一儒家、佛家、道家思想，任职期间以儒家思想为主，贬局期间以佛老思想为主。

苏轼幼年启蒙教育接触了道教内容，同时接受儒家经世济时的政治理想教育。贬谪黄州期间自号“东坡”，这个“自号”意味着苏轼思想的重大变化：佛老思想成为他在政治逆境中的主要处世哲学。一方面，他齐生死，混是非，等贵贱，有意逃避现实；另一方面，始终保持一种通脱旷达的心态，不放弃对美好人生的执着和追求。苏轼还是孟子“民本”思想的忠实继承者，在地方官任上竭力造福一方百姓。

三家思想随生活遭遇的不同而交替使用，而这又是与儒家“穷则独善其身，达则兼济天下”的旨趣相通。

◆ 模块二 苏轼的创作成就

知识点一 苏轼的诗

（一）苏轼诗歌的题材内容

1、社会政治诗。

把批判现实作为诗歌的重要主题。在描写社会生活的广度方面，比起杜甫、白居易等人有新的开掘和推进的。如《荔枝叹》、《石炭》。

2、写景抒情之作。

流传最广、美学价值最高。①注入浓情深致，在景物中融入个人感情，物我交融，情与景密不可分。如《游金山寺》。②由写景升华到对社会生活及物理的深刻思辨，使之带有浓厚的哲思意味。如《题西林壁》。

3、和陶诗。

凡自然景物、风土人情以及人世沧桑都被纳入诗中，是苏轼发自肺腑的真实文字，也表现其逞才炫学、难免作茧自缚的缺陷。

4、题画诗。

诗中有画，善于传达画中神韵，达到信笔挥洒、自然真率境界。如《惠崇春江晓景》、《书王定国所藏烟江叠嶂图》。

（二）苏轼诗歌的创作风格（诗歌成就）

1、主张兼收并蓄。

深受李白、杜甫、陶渊明、柳宗元等人影响。风格基调是清雄奔放，同时又兼有简淡绝俗之美，注意阳刚之美与阴柔之美互相调和、渗透，呈现刚柔并济的风貌。

2、苏轼古今各体兼善，而以七古最优。

3、以才学为诗。用典平稳妥帖，浑然天成，尽呈古雅之貌。

4、以文为诗。

指诗歌散文化的倾向，主要是指将散文的章法、句法、字法等引入诗中。有助于苏诗自然奔放风格的形成。

5、苏诗在内容的丰富、题材的广泛、形式的多样、情蕴的深厚等方面都独树一帜，在宋诗革新中起重要作用，为宋诗新面貌的创造作出巨大贡献，不愧为北宋诗坛第一大家。

知识点二 苏轼的词（对词的革新及意义）

1、苏轼对词革新，基于自觉的理论主张。

大胆突破传统观念，破除诗尊词卑的偏见。将诗与词相提并论，认为词“为诗之苗裔”，虽形式上有差别，但艺术本质一致。从文体角度将词提高到与诗相同地位。为革新词体、词风奠定了理论基础、开辟了道路。

2、开拓了词体堂庑。

东坡词现存三百余首，在风花雪月之外，凡怀古感旧、思亲念远、言志抒情、咏物记游、酬唱应答、叙事绘景、赠别悼亡，甚至谈禅说理、滑稽戏谑都见于其词中，可谓无事不可入。苏词不仅内容开阔，且表现重点有所转移，词本多写男女情思、离愁别恨，而苏轼则把词作为文人言志抒怀的工具。前代词人多男子而作闺音，苏轼则更多的表现自我。

苏轼将词作为陶写性情之具，其意义：首先，开拓了词的抒情功用，使词在合乐歌唱之外，还有独立的文学价值；其次，把词家“缘情”与诗人“言志”结合起来，词品与人品得到了高度的统一，提高了词的品位，增加了词的生命活力；第三，注重以词陶写情性，与传统诗教偏重社会政治的功利性价值取向有所不同，而是比较贴近于歌词创作的实际情况，是对传统诗教作了合乎情理的修正。

3、苏轼倡导词之诗化一个重要内涵是促进了词风的转变，改变了人们于词独重女音、偏尚婉媚的观念。

苏轼革新词风从力辟柳永开始，对浮靡词风的强烈不满。后人认为苏轼革新词风的一大成果是创立了豪放词风（此说始见曾慥跋《东坡词拾遗》）。改变婉约风格独占词坛的局面，其它词作或清峻秀丽，或空灵蕴藉，风格多种多样，使词的风格由一元化朝多元化方向发展。

4、苏词是否合乎音律的问题（苏词评价的分歧意见）

宋人意见难以统一，晁补之、李清照认为其词不谐音律。苏轼并非不懂音律，而是当词的音乐属性与文学属性发生矛盾的时候更注重后者。另外，苏轼在词律上引进了不少慷慨豪放的曲调，如《沁园春》、《念奴娇》、《水调歌头》、《哨遍》等。

苏轼大刀阔斧的改革，给宋词的发展开辟了一个新方向，为词坛开创一种新的风格和美感，提高了词品，提升了词的地位，从苏轼开始，词的“小道”、“卑体”的形象逐渐开始了转变，苏轼对词的发展可谓功莫大焉。

知识点三 苏轼的文

苏文较重要的文有三类：政论文和史论文，叙事和记游之作，书简、题跋、杂记等小品文。

1、政论文和史论文。

多见解新颖、含意深刻的佳作。①在议论史事时常能发人所未发，提出新见。如《平王论》、《留侯论》。这些史论在写作上善于随机生发，翻空出奇，论说技巧也相当高超。②政论文如《思治论》、《进策》等。此类文章针对现实，有的放矢，集中体现了作者早期的改革主张。议论文援据赅博，论辩滔滔，笔力纵横恣肆，富于变化，使文章气势雄伟，浑浩流转。语言上追求平易自然，明晰畅达。另外善用一些生动形象的比喻来阐明深刻的道理，取得深入浅出、发人深省的效果。

2、苏轼的叙事、记游之作

苏轼的碑传文、山水记、亭台记更具有艺术性，文学价值更高。①碑传文善于选取对象日常生活中的细节来凸现其个性，以展现人物的高风亮节，如《方山子传》；②山水游记约有十七八篇，创作于黄州贬谪时期的约占一半。常通过自然静物的描写来揭示自己的内心世界，从中可以体会作者情感的起伏与波动，如《前赤壁赋》；③亭台记也独具特色。如《凌虚台记》、《超然台记》、《放鹤亭记》等。往往打破先叙事次描写再议论的程序化格局，结构灵活多变，独具匠心。

3、苏轼的小品文

小品文在苏轼的散文中也占有相当重要的地位，这类作品或记友情，或写襟怀，洋洋洒洒，抒写自如。如《与李公择》、《与参寥子》等。苏轼随笔、杂文多见于《东坡志林》与《东坡七集》。

4、苏轼文的综述（散文特点）

总之，苏文在手法和体制上由单一化走向复合化，经常突破旧有格局，灵活多变；语言庄谐相间，散韵互用，奇偶交错；既以议论见长，又不拘于明道论政，尤能写胸臆，见性灵，妙手生春，涉笔成趣；文风自然平易，而又仪态横生，气象万千。苏轼的散文集中体现了北宋散文的特色，代表了一代散文创作的最高成就。

知识点四 苏轼的影响

1、苏轼的文学创作代表着北宋文学的最高成就，在当时文坛上享有巨大的声誉。

①他继承了欧阳修的精神，十分重视文学人才的发现和培养，当时有许多青年作家围绕在他周围，其中成就较大的有黄庭坚、秦观、张耒、晁补之四人，合称苏门四学士（陈师道、李騄）；

②他的著作在当时就有编辑，在辽国、高丽等地广受欢迎，到南宋时多种版本广为流传。

2、对当时及后世的深远影响。

（1）诗作影响。

①宋人爱在诗中显学识、发议论的风尚，大都源于苏轼，从南宋诗人范成大、刘克庄等人诗作流动自然、汪洋恣肆的特点中，我们可以看到苏诗的影子。

②金代中叶形成了苏诗运动，王若虚等人论诗颇为推崇苏轼。

③元代郝经教人学诗，主张唐宋以来只读李、杜、苏、黄四家的诗作。

④明代公安派袁宏道、袁宗道大力提倡宋诗，借以反对前后七子。

⑤清代的宗宋派诗人从苏诗中获益甚多。

（2）词作影响。

①苏轼创立的豪放词派，直接为南宋词人辛弃疾所继承，一批爱国词人如张孝祥、刘过、刘辰翁、刘克庄等形成了豪放词派。

②金代元好问作词皆学苏轼。

③元代刘因诗作慷慨悲凉、雄浑豪纵与苏辛一脉相承。④清初陈维崧以风骨遒劲、善学苏辛著称。

（3）散文影响。

苏轼的散文一直受到后人称颂，其文驰骋纵横的笔力和自然酣畅的风格，给南宋主战派、事功派散文以一定影响。元明清中叶以前的文风基本是继承宋代文章的传统，其中苏轼的影响尤巨。他的议论文宏辩滔滔、说理详彻的特点常被人奉为典范，但其在文学史上影响更大的是小品文，明代公安派独重性灵，很重视苏轼小品文的自然真率、随意挥洒的特色，清代袁枚、郑板桥散文也可看出其影响。

◆ 模块三 研究概况介绍

知识点一 苏轼生平研究

1、宋代第一个对苏轼生平作系统论述的是苏辙为他作的墓志铭，这是关于苏轼生平最原始、最权威的资料。

2、南宋人所撰苏轼年谱，计有 10 种以上，为历代之冠。

南宋苏轼年谱现存四种：王宗稷《东坡先生年谱》、傅藻《东坡纪年录》、何抡《眉阳三苏先生年谱》、施宿《东坡先生年谱》。

3、明代苏轼年谱仅为二种：王世贞据王宗稷年谱改编之《重编苏文忠公年谱》、郑鄮《考订苏文忠公年谱》。

4、清人王文诰《苏诗总案》与今人孔凡礼《苏轼年谱》为后来居上之作。

王文诰的《苏诗总案》向以资料详实，考核精密著称。孔凡礼《苏轼年谱》资料详而不繁、言必有据、考证精核的程度，均超过前人，是研究苏轼生平的得力之作。

知识点二 苏集整理

1、苏轼的著作，按照中国古代图书分类法，经部有《东坡易传》、《东坡书传》；子部有《东坡志林》、《仇池笔记》、《东坡手泽》、《苏沈良方》；集部既有含诗、文或诗、词、文的东坡合集，亦有《苏轼诗集》、《苏轼文集》、《东坡乐府》。

2、苏轼本人编辑或参与编辑的有《南行集》、《歧梁唱和诗集》、《和陶诗》、《东坡集》等。

3、苏诗全集注以南宋和清代的成就为最高。

宋代的苏诗注本十余种中，一为分类注本：有题为王十朋所编的《集注分东坡先生诗》二十五卷，有《四部丛刊》影印本；一为编年注本：有施元之、顾禧《注东坡先生诗》四十二卷，几种刊本均已残。20世纪80年代初，王水照集残卷于一集，又据其他罕见材料，编为《校注足本施顾注东坡先生诗》。

4、苏词全集注以南宋和今人的成就为最高。最早的是南宋傅干的《注东坡词》十二卷。1936年上海商务印书馆出版由朱祖谋编年圈点、龙榆生校笺的《东坡乐府笺》三卷，首创东坡词编年笺注合一之体制。

5、苏文至今没有全集注本，只有选注本，值得重视的只有南宋郎晔的《经进东坡文集事略》。苏文至今亦无编年注本，只有1990年内蒙古教育出版社吴雪涛的《苏文系年考略》，暂略补其缺。

知识点三 苏诗研究

1、历代苏诗研究的文献内容

①辑录、整理苏诗的合集、专集；②选录、评点苏诗的著作；③注释苏诗的著作；④有关苏轼的年谱、传记；⑤论评苏诗的片段言论、专文或专著。

2、苏诗研究的阶段特点

按陈衍《知稼轩诗叙》概括：两宋时期，是苏诗研究的形成期，金元时期是苏诗研究的过渡期，经历明代低落清代又形成了苏诗研究的高潮。

3、宋代苏诗研究

张先是宋代第一位评论苏诗的专家。苏诗研究的第一次高潮的表现形式：第一，注苏之风盛况不亚于注杜、注韩；第二，年谱编撰数种；第三，散见于诗话、笔记、书信以及序跋中的苏诗论评资料比较丰富，涉及面较广。

4、金元时期苏诗研究

趋向衰微。有刘辰翁、方回等人对苏诗的评点，脱脱等《宋史》有对素食的片段言论。

5、明代苏诗研究

明人推崇苏文，对苏诗研究较少。对苏诗文献整理功绩最著者当为佚诗的辑录，主要反映在两种诗文合集中：成化四年程宗刊《东坡七集》，万历三十六年焦竑序刊《重编东坡先生外集》。

6、清代苏诗研究

清代是苏诗研究繁荣期与高峰期，体现了集大成的性质。

第一，清人注苏诗风气很浓。代表作：冯应榴《苏文忠公诗注》五十卷、王文诰《苏文忠公诗编注集成》。

第二，清人掀起了评点苏诗的热潮。

第三，清代的苏诗研究亦极其兴盛。

知识点四 苏词研究

1、苏词研究的四个层面

一是收集、整理、刊刻其白文本；二是注释；三是编年或编年注；四是诗文集、诗话、词话对苏词的评论。

2、苏词研究概述

以南宋和当代对苏词的研究成就最高。

苏词注本长期以来只有一种宋人傅干的《注坡词》，直至1993年巴蜀书社出版了刘尚荣整理的《傅干注坡词》，才得以在学界流传。

元延祐七年（1320年）叶曾云间南阜草堂刊刻《东坡乐府》二卷，是今存东坡词集的最早刻本，世称元右本或云间本，这是元人对苏词的最大贡献。

1910年朱祖谋的编年本《东坡乐府》为苏词编年之始。1998年三秦出版社薛瑞生《东坡词编年笺注》全书收东坡词362首、残句12则，是目前收苏词数量最多者，是现有编年苏集成就最为卓著者。

1994年中华书局《苏轼研究资料汇编》是一部全面研究评价苏轼的珍贵资料书籍。

知识点五 苏轼研究的几大热点

（一）关于苏轼的思想

一般认为是杂家，兼受儒释道思想的影响，以儒家思想占据主导地位。

（二）关于苏轼的政治立场

争论焦点是苏轼反对王安石变法。王水照《苏轼的政治态度和政治诗》是十年浩劫之后第一篇为苏轼正名的文章（许多政治诗与新法无关）。

（三）关于苏轼在文学领域的创新

- 1、苏文为历代肯定，几无异议。明代袁宏道、李贽推崇东坡小品。
- 2、对苏诗的评价从宋代起就有分歧。在内容上，有人肯定苏诗“托事以讽”的现实主义精神，也有人指责其“多怨刺”。在风格上，有人肯定宋诗形成与唐诗有别的风貌，苏诗功不可没，也有人认为是“诗之一厄”。
- 3、对苏词评价的分歧，主要围绕以诗为词、豪放词风、不谐律等三个方面有不同看法：
 - （1）无论赞颂与讥刺苏轼的人都说苏轼“以诗为词”，主要是指苏轼大大扩大了词的题材，他以词的形式记游咏物，怀古伤今，歌颂祖国的壮丽山川，抒发个人豪情与伤感，打破了历代文人只以诗言志、词言情的传统，用词抒写他那不可一世的气概和壮志难酬的苦闷，凸显了理想与现实的矛盾。
 - （2）创立了豪放词，革新了婉约词，是苏轼在词的发展史上的主要贡献。
 - （3）苏轼作词虽遵词律，但又不受词律的束缚。

第八部分 辛弃疾研究

◆ 模块一 辛弃疾的生平

辛弃疾，原字坦夫，改字幼安，号稼轩居士。南宋中叶杰出词人，其词发出时代最强音，代表了南宋爱国词的最高成就。生平可分四个时期：南归以前；南渡初为官时期；闲居带湖、瓢泉时期；晚年参与北伐时期。

◆ 模块二 辛弃疾词作的内容

（一）辛弃疾诗、词、文概述

1、辛弃疾词集

（1）辛弃疾生前已有词集问世。

宋人文献中曾记载多种辛词版本，如刘克庄《辛稼轩集序》、岳珂《桯史》等文献都记有词集，但均亡佚。

（2）今存与宋本有关刻本：《稼轩词》汲古阁影宋钞本四卷；元代广信书院翻刻宋信州本《稼轩长短句》十二卷。

（3）今人邓广铭《稼轩词编年笺注》收词 626 首，为稼轩词集最优者。孔凡礼《全宋词补辑》另收三首，合计今存 629 首。

2、辛弃疾以词闻名，其诗歌、散文亦有较高的成就。

今存诗歌 124 首，散文 17 篇。诗歌与词相通，多些爱国之情及报国无门的悲愤之气。散文主要是奏疏札子，多议论朝政时事，说理透辟，气势凌厉。

（二）辛弃疾词作的内容

1、最突出题材：抒发报国豪情和壮志难酬的悲愤。

如《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《水龙吟·登建康赏心亭》等。

2、辛词题材广泛，穷达出处、儿女之情、田园感受，都在词中有充分体现。

如缠绵之作《青玉案》、农村田园生活《清平乐》、《西江月》等。

◆ 模块三 辛词的艺术成就

（一）刚柔并济的审美特质

辛弃疾的豪放词大都刚柔相济，婉约词也柔中有刚。冯煦称其“摧刚为柔，缠绵悱恻，尤与粗犷一派，判若秦越。”如《摸鱼儿》、《祝英台近》等。

（二）以论为词

1、喜议论、善用典是稼轩词的突出特点。有“以论为词”之评。

2、辛词与苏词的风格比较

词史将辛弃疾与苏轼相提并论，合成“苏辛”。

（1）二人风格相近的原因。

过人的才气、豪放的气质、坎坷的经历，特别是辛弃疾有意学习苏词，都是二人词风接近的原因。

（2）相异之处。

①时代不同，词人经历不同，词中的感情内涵也不同。苏轼的遭际是党争攻讦所致，辛弃疾面对的是亡国于异族的危险，二人面对的时代矛盾不同，所激发的思想感情不同，作品的风格自然会有差异。

②二人风格个性的差异。不仅表现在为人处世上，还突出地表现在作品风格上：东坡性情旷达，词作自然天成；稼轩性情豪放，词作沉郁痛快。在作词的态度上，苏多呈天籁，辛多以人力。苏词飘逸超诣，辛词功力深厚。

③词调守律不同。苏轼豪放词在北宋即有不谐音律之评，稼轩词有“当行”之誉，即指合于音律。

④二人对待作词的态度不同。苏轼词学观念尚不能完全摆脱词为“小道”、“末技”的传统影响，不免有游戏为词的作品；辛弃疾则全力为词，并将词作为自己表现思想情感、志向抱负的主要载体。

◆ 模块四 辛弃疾在文学史上的地位和影响

知识点一 “稼轩体”的特色和在词史上的地位

1、“稼轩体”的四个特征

（1）稼轩以绝大的阳刚之气一改传统的绮靡，以词抒情言志，用词来干预家国大事，提高和强化了词的文学功能，使词从单弱的应歌之体彻底演变为一种独立、完善的新体抒情诗。

（2）稼轩全力作词，使词变成了体现创作主体完整人格与表现多方面生活、展示词人全部心灵世界的工具。

（3）稼轩汲取前人多种表现手法，尤其是苏轼的“以诗为词”，进一步引进古文手段，“以文为词”，丰富了词的艺术表现力。

（4）在词的审美情趣和艺术风格上，稼轩完成了由单纯的阴柔之美向融阳刚阴柔之美为一体的新特质的转变，实现了词体文学风格的多样化。

2、“稼轩体”在词史上具有重要的地位，将词体特有的幽微要渺的特质与时代的风云际会结合在一起，既保持了词体的审美特色，又融入了时代精神，强化了词体的生命力。

知识点二 辛派词人

（一）辛派词人概述

与辛弃疾同时的一批词人，或与稼轩为同志，或追慕稼轩，感时激愤，词的主题抒发爱国感情，风格豪放激切，形成了风格相近的“辛派”，主要人物有陈亮、刘过，南宋后期的刘克庄、刘辰翁以及金朝的元好问等人也可视为辛派传人。

1、陈亮

字同甫，号龙川，词集《龙川词》。词风格豪放如稼轩，而又在词中议论纵横。陈亮以词为武器、为号角，却往往剑拔弩张，不免有失词的深蕴。

2、刘过

字改之，号龙洲道人，词集《龙洲词》。评价：黄昇“其词多壮语，盖学稼轩者也”；谢章铤“刘之于辛，有其豪而无其雅”，效仿辛弃疾者往往仅得其形。

3、刘克庄

字潜夫，号后村，词集《后村长短句》，一名《后村别调》。词多针对社会时政有感而发。为辛派词人后劲。与稼轩差异：“直致近俗”，即豪放有余而深婉不足。时代近南宋末期，国势衰颓，虽同为爱国之情，但词忧愤悲凉。

4、刘辰翁

字会孟，号须溪，词集《须溪词》。承辛弃疾爱国情怀与豪放风格，但作为遗民，其词情韵已染上凄苦之色。词笔多用中锋，风格道上，略与稼轩旗鼓相当。

5、元好问

字裕之号遗山。推崇苏轼、辛弃疾为代表的张扬个性、豪迈雄健的词风，轻蔑鄙视以秦观等人为代表的婉丽柔媚词风。因此其词豪放沉雄，颇有苏、辛风骨。早期词作既有秀逸婉丽的情词，又有豪迈激荡的豪放之作。金亡后，词多写故国之悲，风格更为沉郁。后期词外柔内刚，融婉约豪放为一体。

(二) 辛弃疾对辛派词人以外的影响

如：南宋以“清空”、“骚雅”著称的姜夔词，清代阳羡词派的宗主陈维崧。

◆ 模块五 辛弃疾评论研究

知识点一 宋元时期的稼轩词评论

1、辛弃疾门人范开于辛弃疾生前编成《稼轩词》，并作《稼轩词序》，拉开辛词批评研究帷幕。认为苏、辛词风相似的根本原因在于，二人的词都是由充沛的思想感情的蕴积为基础。

2、南宋人论辛词集中于对其豪放词风的评价，既有给予充分肯定的，也有持批评态度的。刘克庄、刘辰翁肯定辛词，元好问推崇苏、辛为词坛主流。

3、持词的本色当行的观念的词论者往往批评辛词粗豪。如詹傅、张炎。南宋末年，词坛流行以讲求词律规范和语言精工为主要内容的典雅风气，加之辛派后学流弊影响，连累稼轩也遭受责难。

知识点二 明清时期的稼轩评论

(一) 明代

明代是词史“中衰”期，论词偏好区分正变，以婉丽为正，豪放为变，态度以崇正抑变为主，因此稼轩豪放风格多受批评。如王世贞、徐君野等。王骥德从重视词体特性角度出发，明确排斥苏辛豪放词风。认识较为偏颇。

(二) 清代

清代是词学“中兴”时期，词学理论取得很高的成就，对辛词认识进一步深化，评价颇不一致。

1、有的论者沿袭明代论调，如浙西词派，以姜夔、张炎的清空雅正为宗旨，将辛词视为非正宗、非正位。推崇正体，贬抑变体。

2、但充分肯定辛弃疾词价值的批评理论在清代词学批评史上居主导地位。清人论词只分正变，不加轩輊。具体到对稼轩词的认识即：认定其为“变体”、“变调”，又充分肯定其价值。清代前期以陈维崧为领袖的阳羡词派力主以豪健之风抒抑郁慷慨之气，辛词价值重又受到重视。清代中后期常州词派给予辛词高度评价。

3、清代对辛弃疾词风的认识进一步深化，尤其对辛词艺术渊源的认识值得称道。如邹祗谟《远志斋词衷》探讨了辛词受庄子的影响，刘熙载《艺概》针对明代及清初视稼轩词为“变调”并加以贬抑的论调加以反驳。

4、清人论稼轩词常从比较入手，如辛弃疾与苏轼、辛弃疾与刘过、辛弃疾与辛派词人等，在比较中显示辛词特点，在比较中突出辛词成就。

辛弃疾与刘过对比：辛弃疾词豪放而要渺，有阳刚阴柔相济之美；而刘过则一味追求豪放，不免堕于粗豪。

知识点三 现代辛弃疾研究

与古代词话评点、印象式的批评不同，现代词学研究注重系统性。文献与理论相结合，社会批评与创作心理研究相结合，是20世纪辛弃疾研究的特点。

1、邓广铭是辛弃疾研究用功最深、成就最高的学者，在关于辛弃疾的生平和稼轩词的编年注释方面的研究成果为研究界所推重。第一，在辛弃疾研究方面，邓广铭用力最勤，撰成《辛稼轩年谱》、《辛弃疾传》。第二，在辛弃疾词的整理、编年、注释方面，有《稼轩词编年笺注》，资料详赡，编年翔实可信，是迄今为止最好的辛词编年注释本。

2、近年来有关辛弃疾研究的专著论文数量居于唐宋词各大家前列。有关辛弃疾研究的论题主要选取四个方面：第一，关于“稼轩体”，即辛弃疾词独特的风格。

第二，金初吴蔡体与稼轩的词学渊源。“吴蔡”指金朝初期词人吴激和蔡松年。

第三，辛词的艺术渊源。探讨辛弃疾词与屈原、庄子、陶渊明、杜甫作品间关系。

第四，有关辛弃疾生平经历的补证。如稼轩任江阴签判后的行踪。

第九部分 关汉卿研究

概述：

关汉卿是诞生于 13 世纪我国伟大的戏剧家，元杂剧的创始者和“一代文学”光辉业绩的卓越代表者。

创作了 60 多部杂剧，以广阔的社会生活画面和众多栩栩如生的舞台艺术形象，生动地再现了金元之际云谲波诡的时代风貌，堪称是有元一代最直观、最充实的立体诗史。其杂剧最大限度地揭示了在血与火交织中零陵谷迁变、士失所业、民怨沸腾的时代状况，反映了广大被压迫者诅咒暴政、抗击邪恶、呼唤正义、渴望太平的共同心愿。其对腐败吏治的抨击、对权豪势要的嘲弄、对儿女私情的大胆宣泄，显然已挣脱了封建礼教和伦理纲常的羁绊，也跨越了“怨而不怒”的儒家温柔敦厚诗教观的藩篱，带有追求人格独立和个性解放的叛逆意味，但其不免虚幻而又充满人情味的结构模式，深深烙上了根深蒂固的儒家伦理文化印痕。关汉卿是传统理性精神与新兴市民意识猛烈撞击孕育催生近古人文解放思潮这一文化转型时期的典型代表。

获得“驱梨园领袖，总编修帅首，捻杂剧班头”的至尊地位，被推为“中国戏曲之父”。

◆ 模块一 关汉卿的生平及创作

1、简介：关汉卿，号已斋叟。由金入元的早期杂剧作家。

2、生平

(1) 青年时期来往于开封、洛阳之间，杂剧创作活动肇始于此时。

(2) 中年之后长期生活在大都，是“玉京书会”核心成员，与杨显之为“莫逆交”，与梁进之“相亲为故友”。这一时期是其杂剧创作成熟期和高峰期。

(3) 南北统一后，离开大都逗留杭州，与“杂剧当今独步”的名妓珠帘秀来往密切。晚年一度寓居杭州，曾在散曲《杭州景》、《大德歌》中盛赞杭州山水和江南风情。

3、思想及生活态度

对蒙元入主中原造成的伦理文化解体和社会的混乱无序有过深沉的忧患，对科举取士的废止所导致的仕进无门产生过忧伤和苦闷，但长期混迹青楼的颓唐生涯，却培植了他风流自适、滑稽佻达，甚至玩世不恭、放纵不检的狂狷性格。自称“我是个蒸不烂、煮不熟、锤不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆”。其以世俗享乐为求的生活态度和行为方式，带有整体上“垮掉的一代”的文士阶层心理畸变的印痕，也是贵己重身、务实弃虚的市民意识渲染同化的结果。由被迫到自觉地和杂剧艺人联手编演杂剧，逐步认同市民阶层的价值观和道德观，是勇于以杂剧创作来干预生活积极入世的作家。

4、现存作品

杂剧 67 种，现存 18 种。其中《山神庙裴度还带》、《刘夫人庆赏五侯宴》、《尉迟恭单鞭夺槊》存有争议。现存 15 种杂剧的题材类型可分为三类：

第一类，社会剧（亦称公案剧）：《窦娥冤》、《蝴蝶梦》、《鲁斋郎》、《绯衣梦》等。第二类，爱情风月剧：《救风尘》、《望江亭》、《拜月亭》、《谢天香》、《金线池》、《调风月》、《玉镜台》等。第三类，历史剧：《单刀会》、《西蜀梦》、《哭存孝》、《陈母教子》。

◆ 模块二 关汉卿的公案剧

知识点一 《窦娥冤》

1、概述

将“东海孝妇”故事直接移植到吏治黑暗、冤狱四起的社会现实之中，以感天动地的悲剧震撼力量引起广泛而持久的共鸣效应的《窦娥冤》，是足以体现元杂剧最高成就的光辉杰作。

2、戏剧冲突

《窦娥冤》尽管也设置了清官断狱的关目，但并非一般意义的公案戏，其戏剧冲突的激烈程度远远超过一般

的社会剧或公案戏。关汉卿的伟大之处在于成功地把外在的社会性冲突引入了心理意识层面,既揭示了悲剧主人公惨遭虐杀的直接的或显性的社会根源,也深刻地剖析了导致这位善良孤弱的年轻女性负屈衔冤而死的思想根源。简而言之,《窦娥冤》的戏剧冲突表现为外在的善、恶冲突与潜在的情感、理念冲突相互扭结的复合形态。从某种意义上说,沉潜于主人公命运悲剧深处的情感意志与道德理念冲突的如实显现,才是这部旷世悲剧的永恒生命力之所在。

3、导致窦娥被屈杀的灾祸缘由

高利贷剥削酿成的人性丧失,流氓恶势力横行给民众生存带来的威胁,官府贪赃枉法、扭曲作直对无辜生灵的血腥残害。

4、窦娥形象分析

剧中窦娥身世坎坷,对命运深信不疑,自甘命苦,守孝励节,安分守己,却受尽苦难。

当她在所有真诚的愿望彻底破灭的生死关头,再也抑制不住满腔悲愤,向素所敬畏的天地神灵发出严正抗议,实质上是对制造冤狱、残害生灵的人间政权的血泪控诉,表现了一位善良无辜女性在生命被剥夺前的瞬间内朦胧的觉醒。正是从这一认识立场出发,视窦娥为反抗封建专制的“英勇斗士”,把剧作主题定位于鞭挞黑暗腐朽的封建制度、歌颂被压迫人民的反抗斗争精神这一崇高的思想境界之上。

掩映在《窦娥冤》外在的善、恶对峙的社会冲突背后尚存在着情感与理念的冲突,即潜藏于悲剧主人公内心深处的情感愿望与礼教信条、道德规范的激烈冲撞。窦娥作为命苦而善良的弱女子,为了维护传统贞节观念和起码的人格尊严,被黑暗腐朽的专制政权推上刑场。窦娥的反抗与抗争并未因冤杀而结束,她的冤魂夜闯官衙,既是“争到头竟到底”不妥协斗争精神的延续,更是捍卫自己清白、维护人格尊严的顽强意志和进一步高扬。关汉卿运用超自然的幻想手法验证了窦娥的誓愿,独具匠心地运用典型化的艺术手法,完成了对窦娥形象的成功塑造。

5、鬼魂诉冤和清官断狱描写

有学者指责关汉卿“宣扬封建迷信”,有“麻痹人民斗争意志”的消极作用,是严重的“败笔”。对此,本书不这样认为。

第四折窦娥冤魂夜闯官衙,既是“争到头竟到底”不妥协斗争精神的延续,更是捍卫自己清白、维护人格尊严的顽强意志的进一步高扬。做了两淮提刑肃政廉访使的窦天章的出现,正是昭雪冤案、还窦娥清白的最佳人选。为一个被屈杀的贞魂雪冤平反,让社会恢复公理和道德,正是挣扎在蒙元铁血政权之下黎民百姓莫大的期冀。窦娥是伦理制下贞孝的典范,而贞孝又是传统观念中最具普泛意义的道德信条,推崇和彰显全贞全孝的性格行为,借助窦娥冤狱平反的理想结局表达伦理道德复归的意向,正是关汉卿创作动机所在,也在一定程度上体现了人民大众对法治和王道的期盼。

知识点二 关汉卿公案剧综述(关汉卿公案剧中所体现的人民大众对法治与王道的期盼)

除《窦娥冤》外,《蝴蝶梦》、《鲁斋郎》、《绯衣梦》均为以清官断狱为题材的公安戏,前两种出现的是清官包拯,后者则换成“开封府尹”钱可。大抵都以宋代社会为依托,反映元代的现实情状。

以包拯为代表的清官在元代舞台上的活跃,是元代吏治黑暗、权力肆虐、民怨沸腾的变形反映;而出现在大量社会剧中的“权豪势要”,则显然是蒙元治下特权阶层的缩影。剧中专以惩治衙内权豪为职事、民众有口皆碑的包拯,无疑是民众意愿和智慧的结晶,他几乎可以看成是被压迫者与权势者作斗争的精神支柱,一把惩治邪恶的尚方宝剑;而剧中的“开封府”,则不啻于老百姓心中惟一可信赖的公正衙门,或是代表善良和正义的道德法庭,这在一定程度上体现了人民大众对法治和王道的期盼,尽管这期盼难免会带上梦幻般的色彩。

◆ 模块三 关汉卿的爱情风月剧

知识点一 分类概述

1、分类

关汉卿爱情风月剧从题材类型上可分为士妓之恋和才子佳人之恋两类。

(1) 士妓之恋:以《救风尘》为典型代表,另有《谢天香》、《金线池》两种。

(2) 才子佳人:以《望江亭》为代表,另有《拜月亭》、《玉镜台》两种。

《调风月》介于二者之间。

2、创作缘由及思想

元代前期以士妓之恋为描写对象的杂剧比较集中地反映了处在文化转型时期的士人心理,洋溢在剧作中的浪子风流和超越世俗偏见的爱情婚姻和理想,明显受到了新兴市民意识的渲染,带有鲜明的时代印记。

才子佳人类杂剧尽管多借用古人衣装,但着力表现的却是落魄文人困顿境遇中风流缜缱的功名花月梦,是现实重压下扭曲变形的狂狷、自恋心态的恣意宣泄。

知识点二 士妓之恋题材

1、概述

《救风尘》、《谢天香》、《金线池》借助舞台艺术形象,着力表现风尘女性为捍卫人格尊严和争取爱情幸福而进行的不屈不挠的抗争,及在抗争过程中所显示的胆识和心性,开启了近古人文解放思潮的先河。

2、《救风尘》

(1) 在元代所有以士妓之恋为题材的杂剧中,是在主题开拓、人物形象塑造诸方面最富创造性的一部。就戏剧冲突的性质而言,属于士一妓一商三角连环式。

(2) 赵盼儿形象分析

风尘女侠形象。智勇色艺兼备的巾帼英豪,在戏剧冲突展开进程、与其他戏剧角色强烈对比中闪亮出场。

赵盼儿舍身相救的宋引章是涉世未深的青楼女子,单纯而不免虚荣,渴望从良嫁人却又易于被嫖客假象迷惑。面对狡猾凶恶的“花台子弟”周舍,赵盼儿的搭救行动一开始就处于极为不利的被动局面。毫无社会地位的赵盼儿,靠着天然姿色、风月场中惯熟的逢场作戏手段,靠着对风尘姊妹的一腔真情、对青楼女子人格尊严的维护和对被屈辱者不幸命运的顽强抗争精神,更靠着过人智慧和胆识,赢得营救落难姐妹、成全士妓姻缘的宝贵胜利。这是社会底层弱者的胜利,也是精神人格领域不屈的强者的胜利。恶者受惩、弱者获救的情场斗争,使全剧充满令人解颐的喜剧气氛,为被侮辱、被损害的风尘女性竖起巍峨丰碑!

3、《金线池》和《谢天香》

都是写妓女从良与落魄书生缔结姻缘的故事。

两剧在关目设置上都使用了误会法,着重表现妓女的卑贱地位和屈辱生涯,以及渴望跳出火坑、从良嫁人的迫切要求,字里行间时时可见剧作家关切妓女命运、同情其悲惨处境的人道主义情怀。

4、总结

与借士妓之恋以调节自身的心理失衡,表现书会作家“集体无意识”的众多爱情风月剧不同,关汉卿勇敢地解剖病态社会,关切在社会道德期待与卖笑生涯中的妓女的两难处境。不仅用《赵盼儿》、《金线池》揭露,而且用《谢天香》写出社会道德期待的实际破裂,以及人格尊严被践踏之下人性的挣扎和勃动,把人性的本能最求还给被剥夺了起码人权的女性。关汉卿超越了同时代作家,也超越了自身的道德与意识局限,体现出伟大戏剧家深厚的人道主义精神。

知识点三 才子佳人之恋题材

1、《望江亭》中谭记儿形象的典型意义

谭记儿寡居三载,从孤独凄凉的痛切体验中,对扼杀人的生理与心理本能的伦理说教由衷地憎恶,并由憎恶诅咒走向公开对抗,在她改嫁白士中并为捍卫自主婚姻而智斗杨衙内的传奇式经历中,处处洋溢着争取人格独立和个性自由的人文主义光辉,甚至带有某些市井女性和风尘女侠的泼辣和无畏。其表现出的不让须眉的胆识和市井青楼女子才具备的泼辣顽练,大有挣脱礼教羁縻、谋求人格独立和个性自由的潜在势头。

《望江亭》直接触及寡妇改嫁这一封建时代最敏感的社会问题,借助笔下人物谭记儿与白士中传奇式的婚姻故事,大胆突破“一女不嫁二夫”这一礼教信条。不仅在元代,而且在整个封建社会后期都是一盏引导广大妇女挣脱礼教羁绊、争取自主命运的指路明灯。

2、《拜月亭》爱情描写的独特之处

是一部以蒙金战争为背景的爱情婚姻杂剧。

剧作家独出心裁地将一对秀才、淑女的爱情故事安置在兵荒马乱的动荡局势下,既突出了猝然而起的战争阴云给人民带来的无尽灾难,又为青年男女冲破礼教藩篱、追求患难与共、自主美满的爱情婚姻生活创造了难得的机遇和理想氛围。惟因战乱流离,才鬼使神差地把相门之女与寒门书生的命运连在一起,由结伴逃难而培植起心

心相印的爱情；也正因为蒋、王二人相濡以沫的爱情经受了种种磨难和考验，才使得知书达礼的贵族小姐对刻薄势利、“猛虎狞狼”般的尚书令尊由衷的憎恶，并由对夫妻深情的珍惜而从骨子里蔑视和诅咒吃人的礼教。

从剧中称呼判断，蒋、王二人结合应是突破了等级界限、不同民族间的隔阂。

3、《调风月》：具有独特审美价值。是以“团圆”告终的喜剧，又具有令人心酸的悲剧内涵。

4、《玉镜台》：根据《世说新语》所载东晋人温峤的一则传闻敷衍而成，是一部老夫骗娶少妻的婚姻闹剧。

◆ 模块四 关汉卿的历史剧

1、《单刀会》

(1) 关汉卿历史剧代表作。以情感激越赢得观众与读者共鸣。第四折为情感高潮。

(2) 对历史素材的加工改造及其意义

为弘扬民族正气，呼唤英雄主义气概，表达鲜明的爱憎，关汉卿对历史剧的素材作了程度不等的加工改造。

《单刀会》依据陈寿《三国志》和民间平话《三分事略》。

《单刀会》杂剧汲取了平话的“尊刘”立场，在设置关目情节时，又融入了作者鲜明强烈的主体意识，剧作用浓墨重彩刻画以忠义神武著称于世的英雄关羽，盛赞其辅助刘备开创的光辉业绩，讴歌其大义凛然的英雄气概，不着痕迹地将山河易代之际汉族人民不甘臣服于蒙古铁血政权之下的反抗情绪融入其中。换言之，刚经历过陵谷迁变、神州陆沉历史巨变的关汉卿，是借舞台上叱咤风云的关云长，呼唤不屈不挠、所向披靡的英雄主义精神；挣扎在蒙元政权铁蹄之下的汉族人民，正需要关羽这样智勇兼备、气贯长虹、解万民于倒悬的空前的民族大英雄！在关羽以“汉家”为正统的庄严声明中，注入了特定历史条件下的民族情绪；在代表被征服的民族喊出久受压抑的心灵呼声这一点上，关羽成为那一时期华夏儿女心目中的偶像。

2、《西蜀梦》和《哭存孝》

以揭示英雄人物的悲剧命运为主旨，与《单刀会》讴歌英雄主义、呼唤民族正气形成鲜明对照。

贯注于《西蜀梦》中的顽强复仇精神和《哭存孝》对造成英雄人物悲剧结局的深刻社会原因的揭示，体现了这两部杂剧不容忽视的社会认识价值；对历史题材按照主观意愿灵活处理，为后人以剧作文本为依据寻绎作家主体意识，进而认识蒙元时期特有的社会心理和时代精神提供了参照。

◆ 模块五 关汉卿杂剧的艺术成就

关汉卿是把杂剧从朴野粗糙的民间形式推进到成熟完备的文学形态的伟大戏剧家、元杂剧无可争议的奠基人和最高成就的卓越代表。

艺术成就包括：

1、完善杂剧体制结构，创立戏曲艺术范式。

(1) 元杂剧一本四折加一楔子、一折使用同一宫调的一组套曲、全剧由正色一人主唱的剧本体制的形成，是其从宋金杂剧脱胎而来的重要艺术标志，以关汉卿为代表的前期作家为这种体制形式的确立完善发挥了关键性作用。

(2) 将古典诗词的抒情要素融入代言体的戏剧形式，使其跳出单纯以表演故事为主的院本旧格局，实现抒情与叙事亦即抒情性与戏剧性的和谐统一，使元杂剧具备主观表现与客观再现交融互补的双重审美功能，营造中国戏曲独特的艺术范式。

(3) 对于传统戏剧中常用的“务为滑稽”表演手法，关汉卿有创造性的继承和发展。

2、运用典型化手法，塑造各类戏剧形象。

(1) 最为光彩夺目者，是来自社会各个阶层的女性形象。

塑造性格鲜明人物形象的基本方法，实质上就是近世意义上的典型化手法，即把戏剧主人公放入错综复杂的矛盾冲突的漩涡之中，凸现其在典型环境中的典型性格。

(2) 男性系列形象是在颇具喜剧意味的戏剧冲突展开的过程中，把性格的主导方面呈现在观众面前。

(3) 常运用夸张、变形的漫画式手法，暴露各种社会丑类卑鄙、狰狞的面目，鞭挞他们肮脏的灵魂。如有恃无恐、滥施淫威的鲁斋郎、庞衙内、杨衙内，愚蠢贪残的桃机太守等，作者都是借助类似插科打诨的滑稽情节，让他们的灵魂曝光。

3、重视舞台效果，创立本色风格。

(1) 重视舞台演出效果，引发观众情感共鸣。第四折还能出现小高潮。

(2) 杂剧语言以本色当行著称。

唱词既有为戏剧情境所规定的动作性，又合乎人物身份的鲜明个性特征。

语言通俗平易，明快洗练，亦雅亦俗，各得其宜。善于根据人物所处的不同环境、不同的心理状态，恰当地调整用语分寸。

◆ 模块六 关汉卿与其杂剧研究综述

知识点一 关汉卿的籍贯与生平

籍贯：学术界有大都（燕）、解州、祁州三种不同的说法。

生平：生于金末（1210-1230），卒于1300年之前，曾仕金为“太医院尹”。

知识点二 关汉卿杂剧作品的考订与研究

1、考订

目前，《鲁斋郎》、《蝴蝶梦》、《绯衣梦》基本肯定为关氏所撰，《裴度还带》、《五侯宴》、《单鞭夺槊》基本被否定，《哭存孝》、《陈母教子》尚存争议。

2、研究

在20世纪研究中，近代王国维等努力借鉴西方文艺理论和研究方法；新中国成立后，研究者们努力运用马克思主义的立场、观点和方法；80年代后，研究者们逐渐由单一的线型模式朝着多元的、立体的动态模式迈进。百年来的关汉卿研究可分为三个阶段：

(1) 国学创新阶段（1901-1949）。

王国维著《宋元戏曲史》，理清生平线索，考订杂剧作品。

(2) 社会学研究炽盛阶段（1949-1966）。

运用马克思主义理论与方法，对关汉卿剧作的社会作用、文学成就等进行探讨，是戏曲研究者接受马克思主义唯物史观的初始阶段，研究中不免有生硬偏颇之处。田汉等提出“关学”。

(3) 学术本体回归阶段（1977-1998）。

“文革”后20年，关汉卿研究迅速由复苏达到全面繁荣，一时号称“显学”。突出特征是摆脱了“左”的思想干扰，恢复应有的学术本体。

近年来，台湾和香港地区的学者也在关汉卿研究方面投入了相当的精力。

第十部分 《西厢记》研究

◆ 模块一 《西厢记》的作者及版本

知识点一 关于《西厢记》作者的分歧意见

1、王实甫作。

此说首见于最早记载元曲作家作品的元代钟嗣成《录鬼簿》，明初朱权《太和正音谱》也把此剧归于王实甫。

2、关汉卿作。

明代都穆《南濠诗话》中提到，清人毛西河《西厢记考证》提到。

3、王作关续。

认为前四本由王实甫作，第五本由关汉卿续。明代王世贞、徐士范，清代金圣叹，近人郑振铎持此说。

4、其它：关作王续说（都穆《南濠诗话》）、关作董续说（《祁州志》）、元后期作家集体创作说、元末无名氏说等。

知识点二 王实甫的生平与创作

1、生平

钟嗣成《录鬼簿》最早记载了王实甫的姓名和籍贯。其创作时代大约在元成宗元贞、大德年间。

首先，他是风流才子，与当时行院艺人交往密切。其次，是“玉京书会”重要成员，精于杂剧创作，享有盛誉。再次，根据明代陈所闻编撰《北宫词记》可知，王实甫大约早年曾混迹官场，退隐后感到惭愧，且心有余悸。

2、王实甫今存杂剧作品

《录鬼簿》记载，创作杂剧 14 种：《崔莺莺待月西厢记》、《四大王歌舞丽春堂》、《吕蒙正风雪破窑记》、《韩彩云丝竹芙蓉亭》、《苏小卿月夜贩茶船》、《东海郡于公高门》、《孝父母明达卖子》、《曹子建七步成章》、《才子佳人拜月亭》、《赵光普进梅谏》、《陆绩怀橘》、《诗酒丽春堂》、《双蕖怨》、《娇红记》。

其中《西厢记》、《丽春堂》、《破窑记》三剧完整保存，《芙蓉亭》、《贩茶船》二剧各有一折曲文传世。此外有散曲创作，今存有成套两套，残套一套，小令一首。

知识点三 《西厢记》的版本

明清时期，大约有 200 种左右（包括重刊本），近人校注本 50 余种。日本汉学家传田章所著《明刊元杂剧〈西厢记〉目录》中，对 66 种明刊本作了详细介绍，是迄今为止对明刊本介绍最全面的一部专著。

就今天所见各种版本看，可分为分本与不分本两大类。

现在所传《西厢记》各种刊本都不是原本。1978 年，北京中国书店新发现《新编校正西厢记》残页，大约是在明代初年刊刻，是迄今所见《西厢记》最早刊本。

明代，金台岳家刊刻了《新刊奇妙全相注释西厢记》，是至今所见《西厢记》的最早最完整的刻本。

明代中叶后，出现许多校注本。影响较大的有徐文长本、徐士范本、王伯良本、凌濛初本、闽遇五本、金圣叹本、毛西河本等。其中金圣叹的批注本在清代影响最大。

明代凌濛初校刻的《西厢记》是今存所有明清刊本中唯一一部以题目正名末句作为该本名称的句子。更切合元杂剧体制特点。此本以校刻的精严与切合元杂剧的体制而广为流传，从而取代了金圣叹批注本一统天下的局面。今天通行的排印本，基本以它为底本。其中王季思的校注本 1960 年由中华书局上海编辑所印行，1978 年由上海古籍出版社重印，至今已印行多次，最为流行。

◆ 模块二 《西厢记》的研究概况

知识点一 关于《西厢记》戏剧样式的争论

1、王国维界定为“始于悲者终于欢，始于离者终于合，始于困者终于亨”的“悲喜剧”。

2、方正耀：是悲剧和喜剧两种情感糅合在一起的正剧。

理由：①主人公不是戏剧角色。②戏剧冲突不属于喜剧类型。③情节安排与关目设置，是“悲喜杂糅，和谐一致”。④大团圆结局不同于一般的喜剧结局。

3、大多数学者：《西厢记》是喜剧。刘修业最早提出。

理由：①以赞颂青年男女争取自由爱情为主，属于颂扬性喜剧。②抒情的喜剧情节是全剧故事的主要成分，最后也以崔、张团圆收尾。③作者把张生、红娘等都作为正面喜剧人物来处理。④大量运用抒情喜剧常用的手法，如误会、巧合、夸张、打趣、滑稽、幽默、诙谐等。⑤剧中大多数场面充满喜剧气氛。

4、一些学者：《西厢记》是悲剧。

如：徐朔方《论〈西厢记〉》提出，《西厢记》主题是反对封建婚姻制度，整个封建制度站在老妇人、郑恒一面，因而“不能不是一出悲剧”。结局团圆是“不真实的”，是“对主题的一个破坏。”

知识点二 对《西厢记》主题的讨论

1、1921 年，郭沫若撰写《〈西厢记〉艺术上之批判与其作者之性格》，开启主题为反封建、反礼教说先河。

2、近年来，讨论进一步深入。董每戡注意到特殊历史内容：唐代森严的门阀制度；夏虹认为《西厢记》主要冲突是在维护封建主义的根本利益的一致性前提下展开的，在反对封建礼教和封建婚姻制度上是不彻底的，其爱情

基础明显具有封建主义烙印；章培恒、骆玉明指出，作者把反对封建礼教的主题充分生活化了。

知识点三 对《西厢记》艺术特色的阐述

伍六及和游国恩等都将艺术特色归纳为四个方面：人物、艺术手法、结构和语言。

1、对作品人物的研究：莺莺、张生、红娘、崔老夫人。

2、运用比较方法来分析问题。如《西厢记》与《罗密欧与朱丽叶》对比分析。

3、《西厢记》语言优美绝伦，脍炙人口。

（1）明代朱权、贾仲明、王世贞、胡应麟、王骥德等人，着眼于词旨的婉丽和才藻的高华。

（2）近代王国维、吴梅、王季烈等认为，曲词华美，注重其语言的当行本色和方言俗语的运用。《西厢记》语言文采本色兼具、雅俗共赏、形神兼备、情景交融、曲白相生。

（3）建国以来，许多研究者把《西厢记》称为“诗剧”，是元剧“文采派”代表作。

张庚、郭汉城从三方面分析：①《西厢记》语言在戏剧性和性格化方面取得了突出成就。②曲词部分与当时的民间口语为主体，自然化用了成语、唐诗、宋词以及经书史籍中的语句，赋予新意，准确而生动地表现出人物在特定情境中的思想感情，形成通晓流畅与秀丽华美相统一的语言风格。③运用各种修辞手段，使语言珠玑满目，美不胜收。

宋绵认为语言有四个特点：①形神兼备；②情景交融；③虚实相生；④显隐结合。

总之，《西厢记》的语言对于刻画人物性格，推进矛盾冲突，展开故事情节，显示主题思想都起着十分重要的作用，可谓是成功的“场上之曲”。

知识点四 对“大团圆”结局的不同认识。

金圣叹砍掉第五本，以张生“惊梦”结束全剧。建国后，学术界许多学者对结局指责，认为不真实，画蛇添足，削弱了作品思想价值。

另有研究者不同意对第五本的否定，认为第五本是全剧不可分割的一部分，是合乎逻辑的收尾。

◆ 模块三 “西厢”故事的演变

（一）唐代

西厢故事的源头：唐代元稹所作传奇小说《莺莺传》。

这篇传奇全文载于宋初李昉等人编辑的小说、笔记总集《太平广记》卷四八八。因传奇中张生写过《会真诗》，故又称《会真记》。《莺莺传》最早记述了崔、张故事。考证认为，故事是元稹根据自己风流往事写成，美化张生，污蔑莺莺。

（二）宋代、金代

1、一些文人或在创作中引用《莺莺传》中诗句，或以其他艺术形式对此故事进行再创作。

如秦观、毛滂的“调笑转踏”，作品内容基本局限在元稹原作范围内。又如赵令畤《元微之崔莺莺商调蝶恋花》鼓子词，以说唱形式来敷衍崔、张恋爱故事，明确否定了元稹对莺莺的污蔑之词，以及原作宣扬的“妇女祸水论”的陈腐说教，为后来再创作开启了新的思路。

2、宋、金对峙时期，崔、张故事以各种通俗艺术形式在市民社会广为流传。

如话本中有《莺莺传》，金院本中有《红娘子》，南戏中有《张珙西厢记》等。

3、金章宗时期，董解元《西厢记诸宫调》以全新面貌出现于文坛，对传统崔、张故事进行革命性改造，表现在：

①体裁改变；②故事结局改变；③某些关键情节改变；④矛盾冲突和主题改变；⑤人物形象的重塑。⑥添加郑恒、法聪两个人物，红娘作用大大加强。

（三）王实甫《西厢记》杂剧，既吸收了诸宫调在情节、结局、人物等方面的优点，又克服了诸宫调存在的不足，达到了同类题材的最高成就。

◆ 模块四 《西厢记》的思想内容与人物

知识点一 《西厢记》的思想内容

张生和崔莺莺的恋爱,最初是出于容貌的相互吸引,是一种为人的自然本性所激发感情的自然流露。在对爱情孜孜追求时,彼此都没有考虑对方门第、地位、财产,即是否门当户对这在封建婚姻制度看来非常重要的因素;他们经历了感情的诸多纠葛、考验和磨难后,终于幸福地私下结合,这完全是出于当事人的自主意志,没有父母命、媒妁言的程序。从一见钟情到私下结合,无论在实质上还是形式上,都与封建婚姻制度、封建礼教的要求背道而驰,也必然遭到封建势力的阻挠与破坏。因此,《西厢记》中张生、莺莺与老夫人之间的冲突,实质上是要求婚姻自主的青年一代与维护封建礼教、封建婚姻制度的封建势力的冲突。

王实甫旗帜鲜明地站在封建叛逆者一方,通过对崔、张悲欢交织的爱情故事的描写,批判了封建礼教和门阀婚姻制度,歌颂了青年男女反抗礼教束缚,为争取自由爱情、自主婚姻而进行的不屈不挠的抗争,深刻揭露了封建礼教冷酷、虚伪及其对青年一代的摧残迫害,明确否定了封建婚姻制度的合理性,表达了“愿天下有情的都成了眷属”的爱情婚姻理想。

知识点二 《西厢记》中的人物形象及意义

1、崔老夫人形象的典型意义

贯穿全剧的角色,是封建礼教、门阀婚姻制度的维护者,是阻拦和破坏莺莺与张生相爱的封建家长。

她“治家严肃”,有“冰霜之操”,按照封建礼教的要求对莺莺进行严格管教,并派红娘去对她“行监坐守”。在女儿的婚姻问题上顽固坚持封建门阀观念,是她一切行为的基本出发点。始终不忘家世利益,顽固坚持门阀婚姻观念,造成在莺莺婚事问题上与张生、莺莺以及红娘之间的尖锐冲突。这种冲突本质上代表了青年一代对爱情、婚姻的自主追求与封建礼教维护者新旧两种社会力量之间的冲突。

另外,剧本没有把老夫人写成一味让人感到憎恶的反面角色,而是从生活出发,让她按照自己逻辑行事,从而避免了人物形象单一化、脸谱化。因此,王实甫笔下的老夫人,既是一个“慈母”,又是一个不择手段、出尔反尔、恪守门阀婚姻制度及封建礼教的封建家长。通过人物塑造,揭露了封建礼教的冷酷和虚伪,鞭挞了不合理的封建门阀婚姻制度。

2、莺莺叛逆性格的发展过程

莺莺是《西厢记》中女主人公,也是我国古典戏剧文学中最早出现的追求婚姻自主、叛逆封建礼教的贵族少女的典型。作者用大量笔墨细致入微地描绘了莺莺青春意识的觉醒,以及对封建礼教的叛逆过程。

(1) 首先,金丝笼般富贵、不自由的生活,给莺莺造成无比的痛苦,伤春曲可隐约透露出她对自己所处环境的不满。这种“闲愁”、怨气,既是对春归的哀叹,也是她青春意识觉醒的信号。

(2) “闹简”与“赖简”:莺莺决定以身相许之后,在与张生交往中发生之事。这些假处、做作,是她追求爱情过程中复杂内心世界的典型反映,完全符合一个贵族少女的性格特征及其思想、行为逻辑,符合历史真实与艺术真实。因为作为深受封建文化熏染的相府千金小姐,莺莺在追求自由爱情的过程中,不可能一下子冲破礼教的桎梏,身上必然存在情与礼的矛盾。

(3) 莺莺的叛逆性格还突出表现在她对门第观念、功名利禄的蔑视。在追求自由爱情的过程中,始终没有考虑张生门第是否般配,而爱的是张生的痴情与才华。

3、张生的人物形象

封建礼教叛逆者。首先,他蔑视门第界限,执著追求与相国小姐崔莺莺建立在爱情基础上的婚姻,显得至诚而近乎痴呆。其次,浓厚书呆子气。再次,作为一介书生,表现出一定程度的软弱性及缺乏应付实际事务的能力。

4、红娘形象分析

聪明机智,热情泼辣,富有正义感和斗争精神,是剧中对封建礼教最具有冲击力量的典型。

她名义上是莺莺的婢女,实际上又担负着老夫人的另一重责任,即对莺莺“行监坐守”。在“寺警”以前,她忠于职守,对崔、张行为根本说不上赞同。张生向她作自我介绍,并打听莺莺是否常出来时,她把张生抢白了一通并加以斥责,回去又在莺莺面前嘲笑张生傻气。莺莺与张生月下联吟,她打出老夫人旗号迫使莺莺回去。“寺警”以后,当她看到老夫人出尔反尔、背信弃义、不顾崔张之间的爱慕而赖婚时,正义感被激起,冒着被打死的风险,热情地为他们出谋划策,三番五次为他们传书递简,并及时通报双方彼此的思念之情。在帮助二人时,莺莺事事瞒着她,并对她动怒、发火,张生也曾埋怨说她办事“不用心”,这使她感到“两下里做人难”,但她不计较这些恩怨得失,一方面热诚地帮助他们,一方面对他们的弱点直言不讳地嘲讽、批评。她嘲笑莺莺的“假意

儿”，批评她心口不一。莺莺“闹简”时，她不仅大胆反驳，而且机智地以假对假，使莺莺服输。红娘的机智、善辩及善于斗争的性格，最突出地表现在她与老人的冲突之中。总之，她始终站在封建叛逆者崔、张一方，对他们结合起了至关重要的作用。

◆ 模块五 《西厢记》的艺术成就

元代周德清在其戏曲音乐论著《中原音韵》中分析元曲作品的实际用韵情况、为写作北曲者提供典范时，就曾以《西厢记》中唱词作为“定格”。明初贾仲明称其“新杂剧，旧传奇，《西厢记》天下夺魁。”明代都穆《南濠诗话》说“北词以《西厢记》为首。”王世贞《曲藻》称赞“北曲故当以《西厢》压卷。”金圣叹将《西厢记》誉为“第六才子书”。可见其艺术成就之卓越。

1、剧本体制和演唱方式与元杂剧的不同

(1) 突破了元杂剧体制，表现出大胆的革新精神。元杂剧通例是一剧四折一楔子，《西厢记》全剧写了五本，且第二本又写了五折。

(2) 演唱方面，元杂剧特点是由正旦或正末主唱全剧，分旦本、末本表演故事，其他角色一般没有唱词，只能道白。《西厢记》突破一人主唱框架，全剧中，莺莺、张生、红娘、惠明都有唱词，且还有对唱、分唱等。根据剧情需要让不同角色主唱，更广泛、更深刻地反映生活本质，更有效地展开矛盾冲突。

2、在塑造人物方面取得了杰出成就。

从人物设计看，两个基本的群体分别代表着两种社会力量，即老夫人、郑恒代表了封建礼教、门阀婚姻制度的维护者；张生、莺莺、红娘代表着自由爱情、自主婚姻的执着追求者和热情支持者。双方的较量构成了作品的基本矛盾冲突。

作者善于在错综复杂的矛盾冲突中、波澜起伏的情节中去充分展示人物的个性特征。此外，通过主唱人物的唱词表现其他人物，通过主唱者的眼睛兼写他人。

3、结构严谨，情节曲折，冲突激烈。

崔张从佛殿相遇、彼此钟情到私定终身、被迫分离一直到最终团圆，五本二十一折一气呵成，不枝不蔓，场次洗练。

从全剧冲突来看有两条线索，一是以莺莺、张生、红娘为一方同老夫人为一方的主要冲突；二是莺莺、张生、红娘之间也存着冲突线索，这是次要冲突。两条线索有主有次，交错展开，相辅相成。

4、语言华丽而富有文采

首先，作者善于选择和融化古诗词中优美词句，提炼民间生动、活泼的口语，熔铸成自然、华丽而又具有浓厚生活气息的曲词。

其次，人物语言高度个性化。

◆ 模块六 《西厢记》的影响

首先，《西厢记》对当时以及后世的文学创作影响甚大。出现仿作，如白朴《董秀英花月东墙记》、郑光祖《伯梅香翰林风月》、李日华《南调西厢记》、陆采《南西厢记》。明、清、近现代以至当今，各种地方戏大多移植、改编、演出过《西厢记》。

其次，《西厢记》对社会生活的影响也是很大的。另外，还可以从封建统治者和卫道者对它的态度看到《西厢记》对社会生活的巨大影响。《西厢记》在明清两代都曾遭到禁毁。

此外，《西厢记》还被翻译成拉丁文、英文、德文、法文、意大利文、日文等，影响遍于全世界。

第十一部分 《西游记》研究

◆ 模块一 《西游记》的成书过程

《西游记》所写的唐僧取经故事，源于唐代僧人玄奘只身赴天竺国（今印度）取经的史实。

- 1、第一部讲说取经故事的话本——《大唐三藏取经诗话》，成书于宋代。完成了从玄奘取经史实向西游记神话故事的过渡，孙悟空成为取经故事主角，在西游记故事演变史上具有重要意义。
- 2、元末平话《西游记》问世，今不见传。《永乐大典》转录其中一段“梦斩泾河龙”故事，标明引自《西游记》。
- 3、古代朝鲜汉语教科书《朴通事谚解》保存“车迟国斗圣”片段和八条注文。注文叙述《西游记平话》故事梗概，已有大闹天宫、黄风怪、蜘蛛精、狮子怪、多目怪、火焰山、女人国等故事，出现沙和尚和黑猪精猪八戒。
- 4、戏曲方面，宋代就有西游戏出现。元至明初，西游戏大量涌现。较重要的是杨景贤的《西游记》杂剧。成书于明代初年，晚于《西游记平话》。

◆ 模块二 《西游记》的版本

知识点一 现存《西游记》版本

现存的《西游记》版本，分为繁本和简本两个系统。

1、简本系统有两种

其一，《唐三藏西游释厄传》，因其题“朱鼎臣编辑”，故称“朱本”。为《西游记》的最早刻本。

其二，《西游记传》，署名“杨致和编”，简称“杨本”。此种版本传世者又有两种：一为清刊单行本，一为清刊《四游记》本。

2、繁本系统分三种类型

其一，华阳洞天主人校本。其最早刊本为万历年间世德堂刊本，简称“世本”。此本在整个繁本系统中刊刻最早，故与吴承恩《西游记》最接近。

其二，《李卓吾先生批评西游记》，简称“李评本”。此本是现存明代惟一带有评点文字的版本。

其三，清代版本，计有：①《西游正道书》；②《西游真诠》；③《新说西游记》；④《西游原旨》；⑤《通易西游正旨》；⑥《西游记评注》。清代各版本均带有评点文字，说明《西游记》是“长春真人邱处机”著，均补入了唐僧身世有关情节。

知识点二 《西游记》版本争论

版本方面争论较大的，是关于世本、朱本、杨本的关系，即吴承恩创作《西游记》的祖本问题。本书认为：杨本和朱本都是吴本的删节本，只有平话《西游记》才是吴本的祖本。

◆ 模块三 《西游记》作者的考证

知识点一 有关《西游记》作者的考证

1、现存所有《西游记》明代繁本均未注作者姓名。

2、清代所有刊本注明“长春真人邱处机”著，应是清初汪象旭误将《长春真人西游记》当作小说《西游记》，此后清代所有刊本承袭了错误。

3、近代以来，学术界普遍认为吴承恩为《西游记》作者，俞平伯等学者表示怀疑，苏兴等学者则坚持吴承恩说。

4、本书认为，《西游记》为吴承恩所著，除各家理由外，有以下三个理由：

（1）小说《西游记》被收入《淮安府志》，有其特殊原因。

（2）翻看刘修业所辑《吴承恩诗文集》，其中五言古诗《对酒》可证实。

（3）从吴承恩生平事迹和《吴承恩诗文集》可看出其写作《西游记》的动机、思想基础和素养准备。

知识点二 吴承恩生平思想对其创作的影响

吴承恩，字汝忠，号射阳山人。少小聪慧，屡试不第，年长为官，因故罢职，老年丧子，境况凄凉。但纵然如此，却表现出不屈服、不妥协的倔强精神，坎坷遭遇又使他对当时社会现实有清醒的认识。自小爱好神异故事，有志怪小说集《禹鼎志》，今已失传。他希望能铲除奸邪，重整世风，因此借助幻想中的英雄，寄托铲除邪恶的愿望。他创作神话小说有针对性，寄寓着自己的社会理想和对现实生活的批判。

◆ 模块四 《西游记》研究现状概述

以世德堂本所载陈元之《刊西游记序》为起点，《西游记》研究已有四百多年历史。讨论焦点除上述作者、版本问题外，主要集中在以下方面：

1、孙悟空形象来源问题。

鲁迅认为源于唐人李公佐《古岳渎经》中的无支祁形象。胡适认为源于印度神猴哈奴曼形象。季羨林持外来说，金克木持本土说。蔡国梁等则认为兼有两种影响，是“混血猴”。

2、主题问题。（三种主题观）

（1）宗教性主题。

陈元之《刊西游记序》出现联系道教丹道学理论的倾向，袁于令《西游记题词》则认为儒、释、道“三教已括于一部”。清代此类主题呈泛滥之势。今人李安纲承清人余绪，认为《西游记》是一部“道书”，主旨在于敷衍道教的金丹大道。

（2）政治性主题

胡适认为大闹天宫实际上是一次伟大的革命。

20世纪五六十年代，学者多持主题转化说或主题矛盾说。前者以北大和中科院所编《中国文学史》为代表，认为大闹天宫着重歌颂孙悟空的反抗精神，是农民起义反抗封建统治在幻想世界中的高度概括：西天取经歌颂了孙悟空勇往直前的斗争精神，曲折反映了中国人民战胜邪恶势力、征服自然的愿望和信心。后者以张天翼为代表，认为《西游记》中“神是正，魔是邪，而邪不敌正”，在“卫护封建正统的故事主题和题材里，表现了些人民性”。

80年代以来，主题研究众说纷纭。胡光舟：大闹天宫重在表现对传统势力的反抗，取经故事重在表现对理想光明的追求；刘达远：《西游记》是艺术化的“心学”，是“破心中贼”的政治小说；金紫干：通过神话故事，暗寓“求放心”道理。此外，有安天医国说、诛奸尚贤说、反映人民斗争说、歌颂新兴市民说、宗教批判与政治批判说、正统与正义说、歌颂孙悟空说、描写“将功赎罪”悲剧说等。

（3）哲理性主题。

认为《西游记》就是说明人生哲理的，能给人们以哲理性启迪。但说明什么哲理，各家观点各不相同。

（4）此外，有主题模糊说、无主题说等。

3、孙悟空形象研究。

胡适认为是“虽败犹荣”的英雄。五六十年代，多认为孙悟空是封建社会中人民反抗斗争的英雄。80年代初，有人认为孙悟空是造反者的叛徒、投降派。有人从统治阶级内部矛盾角度看，认为孙悟空是地主阶级集团中的反对派和激进派，有异端倾向但又不否定封建制度的豪杰之士、才智之士等；有人认为是新兴市民化身；有人认为是闯荡江湖的英雄侠士形象。

4、此外，关于《西游记》性质的研究

有神话（神魔、仙话、神怪）小说、游戏之作、哲理（象征主义）小说、童话小说、科学小说、寓言小说、宗教著作等多种说法。

◆ 模块五 《西游记》的思想内容

知识点一 《西游记》的思想内容

1、《西游记》写的是佛教取经故事，实则体现了强烈的儒家入世精神。以唐僧为代表，取经过程中处处表现出忠君思想。

西游故事的三个文化走向：一是取经故事的符号化，即取经故事逐渐脱离其本身的宗教性质，被赋予象征性意义——人生奋斗的意义。二是唐僧形象逐步士大夫化和孙悟空逐渐在故事中占据主角地位。三是内容的渐次丰富，包括取经队伍的不断壮大和遇到的艰难险阻和妖魔鬼怪越来越多，矛盾冲突越来越尖锐。

2、抗争和进取精神一直是作品的主体精神。

作品主体部分是西天取经，这也是终极目标，取经集团在这过程中与妖魔鬼怪斗，与自然灾难斗，更与取经集团内部的自我弱点斗。还体现在人物形象上。

3、《西游记》对传统人格的批判与对新的理想人格的追求

对旧的人格理想的批判主要体现在唐僧形象塑造上。唐僧的个性表现为精神境界的崇高和解决实际问题能力的匮乏，是程朱理学“醇儒”式人格理想的代表。虽然充满崇高的献身精神和悲壮情怀，但却难以让人肃然起敬。

对新的理想人格的追求是针对程朱理学重道德轻实际才能、轻事功的“醇儒”人格而产生，作者对“醇儒”人格予以一定程度的怀疑和嘲笑，同时将自己的理想人格寄托在孙悟空身上，其斗士形象是精神实质的体现，同时具有百折不挠的进取意志和乐观精神。表现了作者对抗争与进取精神、具有真才实能的“事功”型崭新人格的歌颂与赞美。

4、对欲的宽容态度。

如唐僧把神圣的取经庸俗化，孙悟空身上率性而为、对名的强烈追求的人欲特点，八戒的种种贪欲等。作者受时代思潮影响，违背“存天理，灭人欲”的大纲。

知识点二 《西游记》人物形象分析

1、唐僧的形象

是封建知识分子与虔诚佛教徒的复合体。虽然是佛教徒的面目，但骨子里却有着忠君爱国的儒生情怀。

唐僧形象的主要特点在于，他具有坚定的取经信念，超越常人的道德修养，但在取经的具体实践中，却表现为百无一能。一听说有妖怪，就吓得战战兢兢，坐不稳马鞍；取经遇到困难也是束手无策，毫无解决实际问题的能力；被妖怪捉住时，除了乞哀告怜就只会哭。这种个性集中到一点，即表现为精神境界的崇高和解决实际问题能力的匮乏。唐僧身上的这种特点，和程朱理学“醇儒”式人格理想有重要关系。“醇儒”人格要求人“绌去义利双行、王霸并用之说，而从事于片忿窒欲、迁善改过之事，粹然以醇儒之道自律”，使人们越来越趋于向“内省”，而很少“外扩”。久而久之，道德修养的超前与实际才能的滞后形成恶性循环，使人们逐渐丧失对自然、社会的战斗能力，由刚健自信走向孱弱自卑，怯于反抗，怯于冒险。这是朝代的悲剧，也是“醇儒”人格的悲剧。

2、孙悟空的斗士性格

孙悟空实际上是封建时代的斗士形象。①他敢于斗争，有一往无前的斗争气概和无所畏惧的斗争精神。②善于斗争。在斗争中，并非单凭武艺逞勇斗狠，而是善于以智取胜。③具有百折不挠的进取意志和乐观精神。斗争中甚至有几次他都面临死亡威胁，但都能乐观向上，锐气不减。

孙悟空这种斗士精神，和唐僧“醇儒”式的“脓包”性格形成鲜明对比，表现了作者对“醇儒”人格的反思与批判，对具有抗争与进取精神、真才实能的“事功”型崭新人格的歌颂与赞美。从更广阔的意义上看，孙悟空这种富有抗争与进取精神的崭新人格，既根植于我们民族不畏强暴、顽强进取的性格土壤之中，又是对民族性格的开拓与展望，对改造民族性格中存在的奴性哲学、因循守旧、求安保本等劣根性，有重要意义。

3、猪八戒形象的特点与意义

八戒形象带有明代后期启蒙思潮的印记。最突出的特点是他那无所不在的对人生欲望的强烈追求。他贪色、贪吃、贪穿、贪睡、贪图安逸、贪生怕死，又爱打小报告。总之，作者将人最基本的欲望都加在了八戒身上。作者对这个形象，可说是既有一定程度的肯定，又有一定程度的批判；既有几分喜爱，又有几多嘲笑和揶揄。这实际上表现了作者矛盾的创作心态。

4、从孙悟空、猪八戒形象看吴承恩思想的复杂性

由于吴承恩本人的遭遇、经历和思想等，使他对人欲和个性的扩张具有自己独立的看法。表现在《西游记》中就是，他满腔热情地描写孙悟空的大闹天宫，同时又认为这是“欺天罔上”；西天路上，孙悟空被戴上了紧箍。同样，作者把八戒塑造成一个贪欲不泯的形象，但又对八戒予以某种程度的嘲笑和揶揄。可见，作者的思想只达到了这种高度：并不认为个人欲望就是罪恶，但个人欲望又是不可过分的。他没有为社会设计一个可行的方案。这些都是作者思想上的复杂性的具体表现。

◆ 模块六 幻笔、戏笔和寓笔

知识点一 《西游记》三大艺术手法：幻笔、戏笔、寓笔。

- 1、幻笔：描绘天界佛国的神奇世界，创造了光怪陆离的神话世界，塑造典型神话人物，如悟空、八戒、玉帝、太上老君、白骨精、铁扇公主、牛魔王等，神话人物之间的矛盾冲突构成全书。画面阔大，想象奇特，前所罕见。
- 2、戏笔：形成作品诙谐幽默的艺术风格，使人们在阅读过程中获得愉悦之感，并不由自主地爆发出笑声。
- 3、寓笔：《西游记》寓有人生哲理，主要内容是通过寓笔含蓄曲折地表达出来的，即“游戏之中，暗传密谛”。

《西游记》“三笔”浑然一体、密不可分。其中幻笔形成了作品骨架，戏笔形成作品骨肉，寓笔则形成作品灵魂。三种笔法结合，使《西游记》超出一一般奇幻作品，而高居于中国奇幻文学的巅峰。

知识点二 《西游记》幻笔、戏笔与寓笔的结合

- 1、《西游记》故事演变的文化走向之一，就是体现了人对自身力量的怀疑和对神奇力量的肯定。实际上，神为主宰一切的最高权威，人只能秉承神的意志生活，人的个性受到严重压抑、尊严被严重扭曲、价值被神的光环所遮掩。《西游记》运用戏笔把调侃、嘲笑、讽刺的笔墨指向神佛，天界佛国眩人眼目的神圣外衣被剥去，人的尊严得到恢复。在启蒙思潮影响下，作者运用幻笔，描写了一个天界佛国的神奇世界；又以高扬的人的主体意识，笑傲鬼神佛道的机智灵敏和俯视三界的宏伟气魄，运用戏笔，描写了神佛的种种世俗、伪善和卑鄙，还人类以尊严。这对于解放人们的思想、鼓舞人们同自然和社会抗争的意志，起着不可忽视的作用，而这种作用正是幻笔和戏笔巧妙结合的结果。

- 2、《西游记》充满童真和童趣。

受明代后期思想解放的启蒙思潮影响，运用游戏笔墨写“西游”故事，使其充满童话色彩，巧妙地利用人们的返童意识，希望以此唤起人们的童心、真心，以之对抗当时社会的虚伪之风。

第十二部分 《红楼梦》研究

◆ 模块一 《红楼梦》的作者

《红楼梦》作者是谁尚有争议。清代人永忠、明义及袁枚认为是曹雪芹所作。1921年，胡适在《〈红楼梦〉考证》中以翔实的资料考证确认《红楼梦》作者是曹雪芹。

曹雪芹，名霁，字梦阮，号雪芹、芹圃、芹溪。少时生活富贵繁华，十岁时其父免职，后被抄家，晚年生活穷困潦倒。《红楼梦》第一回说“曹雪芹于悼红轩中，批阅十载，增删五次”，可见其创作艰苦。其不朽巨著前八十回早在去世前十年已经传抄问世，书的后部分已基本完成，只是由于种种原因未能传抄行世，后来终于迷失。

◆ 模块二 《红楼梦》的补作

今存《红楼梦》后四十回文字，一般认为高鹗所补。乾隆五十六年，程伟元、高鹗第一次以活字版排印出版，已是120回，书名也由《石头记》改为《红楼梦》。高鹗所补后四十回基本遵循曹雪芹原意，特别是贾宝玉、林黛玉的爱情悲剧结局，与前八十回呼应；黛玉之死、袭人改嫁等写的深刻动人。不足之处也很明显，如写荣府“兰桂齐芳，家道复初”，贾宝玉参加科举名列金榜等，违背了曹雪芹写贾府由盛而衰的结局，是令人遗憾的败笔。

◆ 模块三 《红楼梦》的思想

知识点一 《红楼梦》主题众说纷纭的原因

一是《红楼梦》有极为丰富的内容；二是具有含蓄蕴藉的艺术风格，这二点使人们不能轻易正确指出它的主要思想；三是主观上人们各取所需为自己的主张服务。

知识点二 《红楼梦》主题之说

1、旧“红学”

- (1) 评点派王希廉：《红楼梦》宣传了因果报应和“劝善惩恶”的“圣人之教”。
- (2) 评点派张新之：表面把《红楼梦》与四书五经相提并论，实则是一种歪曲。
- (3) 索隐派王梦阮、蔡元培等：大体牵涉某皇帝或大臣的家事轶闻，对后来《红楼梦》研究起负面作用。
- (4) 王国维：《红楼梦》是宣传“人生之苦痛与其解脱之道。”

2、新“红学”

- (1) 吴宓：“宗旨正大”，主要通过对贾宝玉形象评论体现出来的是涉及贾宝玉“个人本身之得失”的问题，小说意在说明“教育”之必要和“以理制俗”思想。
- (2) 胡适《〈红楼梦〉考证》：是一部隐去真事的自叙。
- (3) 俞平伯《〈红楼梦〉辨》：感叹自己身世，是情场忏悔，为十二钗作本传。
- (4) 鲁迅：由于人们角度不同，对《红楼梦》所表现的思想意义有不同理解，“经学家看见《易》，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见宫闱秘事……”。
- (5) 李希凡、蓝翎《评〈红楼梦研究〉》，1954年发表于《光明日报》。认为《红楼梦》主题思想是“整个封建官僚地主阶级，在逐渐形成的新的历史条件下必然走向崩溃的征兆。贾氏衰败最基本的是社会的经济的原因。”属于主题政治说范围。
- (6) 改革开放以来，爱情悲剧主题说得到广大读者认同。

3、其他主题说

家庭感化说、无政府主义说、民族主义说、钗黛合一说、感叹身世说、农民说、市民说、传统说、总纲说、四大家族说、爱情掩盖政治说等。

贾宝玉爱情婚姻悲剧的故事是中心内容，是主线；书中所描写的诸多青年女子的才能、品格、命运，是贾宝玉爱情婚姻悲剧的衬托；贾府的渐趋衰败，是贾宝玉爱情婚姻悲剧的环境。

◆ 模块四 《红楼梦》的版本

(一)《红楼梦》版本很多，大致可分为“脂本”和“程本”两个系统。

“脂本”也叫“脂评本”，是80回抄本系统，题名《石头记》，大都有脂砚斋的评语，全称叫《脂砚斋重评〈石头记〉》，书中保存了大量曹雪芹原文及脂砚斋评语，现在发现的这种抄本共12种，具有重要研究价值。

“程本”又称“程高本”，又分为“程甲本”、“程乙本”、“程丙本”和“程丁本”，系印本系统。自此刊印各种百二十回版本的《红楼梦》增多。但这种印本都是以程伟元、高鹗修改订补的活字本为祖本的。

(二)《红楼梦》约有140余种版本，比较重要的有：

- 1、甲戌本，《脂砚斋重评〈石头记〉》，十六回残本。又称脂锟本。
- 2、己卯本，即“脂砚斋凡四阅评过”、“己卯冬月定本”的简称。又称怡府本。
- 3、庚辰本，是“脂砚斋凡四阅评过”、“庚辰秋月定本”的简称。
- 4、列藏本，前苏联列宁格勒藏抄本《石头记》八十回本。
- 5、王府本，即“清王府旧藏本”的简称。也称“蒙府本”。
- 6、程甲本，为“乾隆56年辛亥萃文书屋木活字本”的简称。是第一次出版一百二十回活字本《红楼梦》，它使这部巨著摆脱了手抄的方式。
- 7、程乙本，在程甲本基础上，高鹗又“详加校阅修订”，并增加“引言”。
- 8、亚东本，题名《红楼梦》。

80年代北京人民文学出版社出版的《红楼梦》，是以庚辰本为底本，以其他各种脂本为参校本，并参考了程本及其他早期刻本。

另外，《红楼梦》译本很多，有英文、法文、德文、俄文、日文、蒙古文、朝鲜文、哈萨克文、维吾尔文等译本共60多种，仅日文译本就多达14种之多。

◆ 模块五 《红楼梦》的艺术

（一）含蓄蕴藉的艺术风格

1、《石头记》的含义

原书名《石头记》就很含蓄蕴藉。一说该书故事是刻在石头之上；二说《石头记》有“石头”所记的意思，石头即作者；三是《石头记》揭示出该书故事发生在南京，南京向来有石头城之称。

2、曹雪芹五言绝句“满纸荒唐言，一把辛酸泪！都云作者痴，谁解其中味？”此处强调的“味”字，是理解该书风格的重要之点。脂砚斋称该书“全是反面春秋”。作者用谐音示意，如“甄士隐”、“贾雨村”、风月宝鉴等，“有虚有实……草蛇灰线，空谷传声，一击两鸣，明修栈道，暗渡陈仓”。

（二）按照现实生活发展的逻辑在平常的自然生活中表现人物性格

按照现实生活发展的逻辑，把人物放在平常的自然生活中，自然地表现人物性格。因此《红楼梦》中的生活画面和人物感觉真实，尽管描写朝代遥远，但读者并不感到陌生。

如送宫花之事，发生自然，场面转换、情节衔接自然顺畅，如行云流水，不露出人工斧凿痕迹。这不同于家庭生活的流水帐，而是根据需要对事件的叙述和人物的刻画有详有略，有正面、侧面描写，有实写、虚写，有浓笔重彩、一笔带过。自然地表现人物，同时也是精心结构整部小说。

（三）运用典型意义的情节展示人物思想性格

作者善于在日常生活中提炼富有典型意义的情节，并充分利用这一情节来展示人物思想性格。

曹雪芹提炼出“元春省亲”、“宝玉挨打”、“探春理家”、“抄大观园”等不少富有典型意义的情节，特别是宝玉挨打情节，写得激动人心。曹雪芹充分利用宝玉挨打这一情节，主次分明地刻画出一系列人物的思想性格，展示他们之间的种种关系，推动故事情节的发展。

（四）细节描写

以家庭日常生活为主要题材，而家庭生活年复月月日有许多雷同现象，有相同事体，曹雪芹却能把相同事体写得生动而各异其趣，情节毫不雷同。且《红楼梦》的一些细节描写，都能反映社会深层方面的大问题，如刘姥姥在大观园吃饭一节，通过刘姥姥见闻叙说，生动的细节就鲜明地反映出那个社会人间的重大问题，统治者与百姓之间差别之大，种种矛盾存在严重。

作者根据写作需要，运用精雕细刻和一笔带过相结合的写法，使情节发展波澜有致，增强节奏感，从而避免了琐碎、单调，一笔带过有时还能起到情节转换、场面连接的作用。善于运用具有伏笔功能的细节暗示一些事物的发展结局。《红楼梦》中的大大小小的故事从缘起到结局，大都有伏笔功能的细节，所以故事发展显得自然顺畅，在情理之中，结局也就势所必致。

（五）侧面描写

《红楼梦》内容之丰富，人物形象之多，情节结构之宏大严密，完全靠正面描写是不够的。一些侧面描写比一般的介绍性叙述更生动有趣，且为后面正面描写打下基础，有铺垫和补充作用。

如第 65、66 回，通过贾琏的心腹小厮兴儿之口侧面描写凤姐、平儿、李纨、元春、迎春、探春、惜春、林黛玉、薛宝钗、贾宝玉。这是《红楼梦》中比较典型的侧面描写，有详有略，主次分明，起到了补充和烘托人物性格的作用，使人物形象更鲜明突出。

（六）心理描写

《红楼梦》许多地方心理描写极细腻、深入，鲜明地揭示了人物的精神面貌和内心世界，取得了卓越的艺术成就。

如第 23 回“《西厢记》妙词通戏语，《牡丹亭》艳曲警芳心”可以看出《西厢记》、《牡丹亭》及诗词对黛玉心灵的震撼多么强烈，此中有与宝玉爱情得到发展的甜蜜喜悦；有惜年华、虑身体、思处境、忧未来等种种悲愁，喜悦与悲愁相碰撞交织，心潮起伏。大大增强了人物形象的鲜明度，具体、生动、深刻地揭示出内心活动。

（七）语言

1、极富个性、生活化的语言特点。

《红楼梦》高度个性化的语言艺术成就十分突出，这一人物的语言绝不可能混同于另一人物，一个人的语言一定能表现出其地位、身份、经历、文化教养。

如贾母和刘姥姥虽然都是年老妇女，但由于身份、地位、经历不同，其语言明显不同。刘姥姥尽管年龄比贾

母大，却句句奉迎恭维，显得卑躬；贾母则是和善、享乐、喜老怜贫的性格。又如王熙凤，其高贵出身、地位权势以及自以为精明等特点，使其语言常带有优越自负色调，又由于没文化，其语言又是粗俗的，风趣也是庸俗的，常常语言尖刻。黛玉的语言有时也尖刻，但基本上庄重，充其量是不满、自卫、反击。

2、《红楼梦》动作性语言和形象化语言的成功应用。

《红楼梦》恰当比喻手法的运用，使其语言更加形象化。如以“辣子”比喻王熙凤，说王熙凤是“脸酸心硬”的有名泼辣货；李纨是“大菩萨”；迎春是“二木头”；探春是“玫瑰花”，又红又香无人不爱，但有刺扎手；黛玉是“美人灯”，“风吹吹就坏了”；贾环是“燎毛的小冻猫子”等。又如以动物、事物喻人，兴儿评论凤姐是“醋缸醋瓮”，贾琏看多姑娘“似饥鼠一般”等。

◆ 模块六 《红楼梦》的研究

知识点一 “红学”概述

“红学”，指研究《红楼梦》的学问，它包括研究《红楼梦》的思想意义、艺术价值、创作经验、作者曹雪芹的生平家世，《红楼梦》的版本、探佚、脂评等。“红学”研究早在曹雪芹活着的时候就开始了，如脂砚斋为《石头记》所作批语，实际就是一种“红学”研究。

“红学”分为旧“红学”和新“红学”。人们称胡适以前的“红学”为旧“红学”，称胡适、俞平伯和顾颉刚以后的“红学”为新“红学”。从时间上说，以“五四”时期为界线，分为旧“红学”和新“红学”。

知识点二 旧“红学”

有评点、评论、题咏、索隐、考证等派别，其中评点、索隐两派影响最大。

1、评点派

代表人物：脂砚斋、王雪香、张新之、姚燮等人，主要着眼于文章作法。代表作品：王希廉《护花主人批序》、《〈红楼梦〉总评》等。

2、索隐派

代表人物：王梦阮、沈瓶庵、蔡元培、邓狂言等，他们主要把历史、野史杂记、文人诗词、随笔传闻中的一些材料，与《红楼梦》中的人物、事件印证或比附，探索出所隐之事、所隐之人。是要从《红楼梦》中“索”出所“隐”的“真人真事”，比较流行的说法有三：“明珠家事”说、“清世祖与董鄂妃故事”说、“康熙朝政治状态”说。其弊端是生拉硬扯、牵强附会。

代表作品有王梦阮、沈瓶庵的《〈红楼梦〉索隐》、蔡元培《〈石头记〉索隐》、邓狂言《〈红楼梦〉释真》等。思想内容大体都牵涉某皇帝或某大臣，某文人或名妓的家事、轶闻，对后来的《红楼梦》研究起着负面作用。

3、旧“红学”时期，脂砚斋、畸笏叟对《红楼梦》的评批是最值得重视的。1979年陈庆浩《新编〈石头记〉脂砚斋评语辑校》是目前脂评研究中最完备的一部专著。

4、1904年，王国维《〈红楼梦〉评论》问世，以西方哲学、美学为理论基础，对《红楼梦》进行了全面评论。

知识点三 新“红学”

1、1921年，胡适出版著作《〈红楼梦〉考证》，对《红楼梦》的作者、家世、版本等各方面作系统的考证工作。从此，“红学”研究进入新时期。

2、俞平伯《〈红楼梦〉辨》，是一部很有学术价值和影响的论著。

知识点四 新中国成立以后的“红学”为当代“红学”。

1、1953年第一次由作家出版社整理出版《红楼梦》。

2、20世纪50年代，俞平伯的“红学”思想遭到了批判。在批判胡适、俞平伯的政治运行运动之后，又展开多方面争论，争论焦点是《红楼梦》的历史背景和宝、黛的典型意义。

3、1962年至1963年，遵照周总理指示，学术界、文化界举行各种纪念曹雪芹逝世200周年活动。

4、1964-1965年“左”倾思想抬头，“抹煞‘阶级斗争’”、“鼓吹‘人性论’”、“烦琐考证”等论调干扰了“红学”研究，阻碍了“红学”研究的正常进程。

5、1978年后，“红学”研究冲破原有禁区，一些问题相继提出：①关于第四回“护官符”是全书总纲问题。②关于《红楼梦》是“政治历史小说”问题。③关于对胡适新“红学”和1954年批判俞平伯《（红楼梦）研究》的评价问题等。通过争论有些问题取得一致看法，如《红楼梦》写的是封建制度下的爱情悲剧，而非政治历史小说。

6、1979年中国艺术研究院创办《（红楼梦）学刊》，中国社会科学院文学研究所与上海《红楼梦》研究者联合创办《（红楼梦）研究集刊》。这是我国第一次编辑出版专门研究《红楼梦》的刊物，它极大地促进了“红学”研究，研究《“红学”》的文章和专著像雨后春笋般出现。

尚德机构